

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Historia, Geografía y
Turismo

Gestión e Historia de las Artes
(Carrera/s)

PROGRAMA

ACTIVIDAD CURRICULAR:		INTRODUCCIÓN A LAS ARTES VISUALES			
CÁTEDRA:		Prof. Andrea Tettamanti			
TOTAL DE HS/SEM.:		2	TOTAL HS	36	
SEDE:	Centro	CURSO:	1ºB	TURNO:	Mañana
AÑO ACADÉMICO:		2018			
URL:					

1. CICLO:

Básico	X	Superior/Profesional	
--------	---	----------------------	--

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente)

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

Docente	E-mail
Prof. Andrea Tettamanti	andrea.tettamanti@usal.edu.ar

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:

La materia se articula en el primer año del Ciclo de Formación Básica.

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

La materia, denominada Introducción de las Artes, inicia al alumno en la lectura de imágenes, proporcionándole los métodos de análisis propios del lenguaje visual.

Se le proporciona al educando nociones sobre las principales técnicas de realización de obras de arte, a saber, grabado, escultura, dibujo, pintura. Se analizan también los principales medios y soportes utilizados en el lenguaje artístico contemporáneo.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

- 1) Conocer las técnicas y materiales artísticos clásicos como el dibujo, la pintura la escultura, la fotografía analógica, el grabado y la estampación, entre otras, así como los soportes contemporáneos que sirven a la reproducción artística: video, fotografía digital y similares.
- 2) Desarrollar en el alumno los conocimientos generales básicos relacionados con la expresión artística: alfabetización visual y plástica, diferenciación de distintas técnicas e instrumentos, utilización del lenguaje visual para describir y construir relatos y narrativas.
- 3) Reconocer los recursos artísticos que pueden proporcionar diferentes efectos visuales en la obra.

6. ASIGNACIÓN HORARIA: *(discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU)*

	Teórica	Práctica	Total
Carga horaria	0	0	0

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA:

Unidad I

El espacio en la obra de arte como forma de composición. Características esenciales de la imagen. Formas de comunicación visual. Elementos básicos de lectura de imagen: alfabeto visual, ritmos, direcciones, tensiones, movimientos. Obras estáticas. Hieratismo en las obras escultóricas. Lectura de la luz y la sombra en la obra: conceptos de iluminar y alumbrar. El clima lumínico. Fuentes y tipos de iluminación: difusa, contraluz, frontal, rasante lateral, inferior, cenital. La luz en el ambiente, la luz representada. El valor lumínico y climas.

Unidad II

La paleta en la obra. Las claves tonales. El color y su relación con la materia. Modulación y modelación del color. Colores plenos. Análisis del color en perspectiva histórica como uso simbólico y como señal netamente expresiva o psicológica. Problematización de dichas categorías. Color e iluminación. Enfoques culturales del color. El espacio y la forma: caracterización de los espacios bidimensional y tridimensional. Organización espacial. Campo y figura: relación entre figura y fondo. Variaciones posicionales y direccionales. Relaciones de tamaño. Equilibrio y desequilibrio. Tensiones. Direcciones. Proporciones. Escalas de profundidad de campo; ilusión de tridimensionalidad: indicadores espaciales. Características socio-históricas de la representación espacial: construcción y destrucción del espacio plástico bidimensional. La forma bidimensional y tridimensional: figuración y abstracción.

Unidad III

La forma y su materialidad. Relación con el color, la línea, la textura y el valor o iluminación. Formas planas, volumétricas, geométricas, orgánicas. Relieve. Volumen. Textura: textura y materialidad como relación indisoluble. Problematización de las clasificaciones tradicionales. La línea como abstracción cognitiva. La línea como huella de una herramienta de contorno o abstracta. La perspectiva lineal. Distintos tipos de perspectiva. Sucesión de Fibonacci. Número áureo.

Unidad IV

Organización del campo de la imagen: diferencias entre campo visual y campo plástico. Tipos de soportes y formatos: geométricos, orgánicos, regulares e irregulares. Relación de la composición con los tipos de soportes y formatos de campo. Encuadre. Modos de encuadre. Tamaños de plano. Puntos de vista. El fuera de marco. Funciones del marco. La materialidad. Materiales y técnicas utilizadas en la pintura, la escultura y el grabado. Recursos y técnicas utilizadas en el arte contemporáneo.

Bibliografía por unidad

Unidad I

- Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual, Madrid, Alianza, 1979.

<http://www.mediafire.com/download/j5e88yc6ofjeyhe/Arnheim%2C+Rudolf.+Arte+y+>

percepci%C3%B3n+visual.pdf

- Crespi, Irene y Ferrario, Jorge: *Léxico técnico de las Artes Plásticas*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

http://www.estaciondelasartes.com/wp-content/uploads/gravity_forms/2-67af245c3a56c245328a35ecd40f1bac/2012/10/crespi-y-ferrario-1995-lexico-tecnico-de-las-artes-plasticas-1971.pdf

- Dondis, A. D.: *La sintaxis de la imagen, introducción analfabeto visual*, Barcelona, GG, 1973.

<https://kochfede.files.wordpress.com/2013/03/dondis-sintaxis-de-la-imagen.pdf>

Unidad II

- Arnheim, Rudolf: *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1979.
<http://www.mediafire.com/download/j5e88yc6ofjeyhe/Arnheim%2C+Rudolf.+Arte+y+percepci%C3%B3n+visual.pdf>

- Crespi, Irene y Ferrario, Jorge: *Léxico técnico de las Artes Plásticas*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

http://www.estaciondelasartes.com/wp-content/uploads/gravity_forms/2-67af245c3a56c245328a35ecd40f1bac/2012/10/crespi-y-ferrario-1995-lexico-tecnico-de-las-artes-plasticas-1971.pdf

- López Chuhurra, Osvaldo: *La estética de los elementos plásticos*, Barcelona, Labor, 1971.
- Munari, Bruno: *Diseño y comunicación visual*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1985.

- Kandisky, Vasili: *Punto y Línea sobre el plano*, Buenos Aires, Libertador, 1998.

<http://gabrielagarbo.files.wordpress.com/2010/01/84341132-kandisky-punto-y-linea-sobre-el-plano.pdf>

Unidad III

- López Chuhurra, Osvaldo: *La estética de los elementos plásticos*, Barcelona, Labor, 1971
- Munari, Bruno: *Diseño y comunicación visual*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1985.
- Read, Herbert: *El arte de la escultura*, Buenos Aires, Emecé, 1994. Arnheim, Rudolf: *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1979.

<http://www.mediafire.com/download/j5e88yc6ofjeyhe/Arnheim%2C+Rudolf.+Arte+y+percepci%C3%B3n+visual.pdf>

Unidad IV

- Joly, Martine: *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La Marca, 1999. https://teoriadelaimagenfcps.files.wordpress.com/2015/09/joly-m_introduccion-al-analisis-de-la-imagen-1999.pdf
- Joly, Martine: *La imagen fija*, Buenos Aires, La Marca, 2003. <http://fba.unlp.edu.ar/lenguajevisual/wp-content/uploads/2012/03/la-imagen-fija-joly.pdf>
- Alcalde, Daniel Blanco (7 de mayo de 2014). Mito revista cultural. Obtenido de Revista Mito:
- Aproximación a las técnicas artísticas contemporáneas y los nuevos medios https://www.academia.edu/11881241/Aproximacion_a_las_t%C3%A9cnicas_art%C3%ADsticas_contempor%C3%A1neas_y_a_los_nuevos_medios
- Alonso, Rodrigo (abril de 2005). ISEA Newsletter # 100. Obtenido de Hacia una definición del video arte: <http://www.roalonso.net/es/videoarte/desdefinicion.php>

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: *(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas)*

Se dictarán clases teóricas para desarrollar los contenidos del programa.

Se utilizan imágenes de obras de arte de distintos períodos de la historia del arte para poner en práctica los contenidos teóricos.

Se realizarán trabajos prácticos sobre lectura de imágenes en forma periódica.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Las clases serán teóricas-prácticas.

- 1- El alumno deberá rendir dos parciales durante la cursada.

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

- 1- La aprobación de la asignatura se realizará mediante con promoción directa. En caso de no obtener la calificación correspondiente a la promoción, rendirán un examen final en forma oral y o escrita sobre los contenidos del programa.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Da Vinci, Leonardo: *Tratado de la pintura*, Buenos aires, Ediciones Libertador, 2012.
- Klee, Paul: *Bases para la estructuración del arte*, Buenos Aires, Andrómeda, 2003.
- Berger, René: *El conocimiento de la pintura*, Barcelona, Noguer, 2002.
- Doerner, Max: *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*, Barcelona, Reverté, 1978.
- López Chuhurra, Osvaldo: *Qué es la escultura*, Buenos Aires, Columba, 1967.
- Wooford; Susan: *Cómo mirar un cuadro*, Barcelona, Gustavo Gili, 1993.
- Capristo, Oscar (Editor): *La pintura, la escena, el muro, pintura y revestimiento, el grabado, la escultura, la cerámica*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1966.
- Martínez González, Juan José: *Las claves de la escultura*, Barcelona, Planeta, 2005
<http://www.almendron.com/artehistoria/arte/escultura/las-claves-de-la-escultura/>
- Kandisky, Vasili: *De lo espiritual en el arte*, Buenos Aires, Paidós, 2012.
- Read, Herbert: *El arte de la escultura*, Buenos Aires, Emecé, 1994.
- Martin, Judy: *Enciclopedia de las técnicas de impresión*, Buenos Aires, La Isla, 2001.
- Sedlmayr, H. (1965). Peter Brueghel. La caída de los ciegos. En H. Sedlmayr, *Épocas y obras artísticas* (págs. 309-347 Tomo 1). Madrid: Rialp.
- Martínez Murillo, José María: *Diccionario visual de términos de arte*, Madrid, CATEDRA, 2015
- Panofsky, Erwin, *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 2008

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según corresponda (jornada, días)

Semana	Unidad Temática	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Tutorías	Evaluaciones	Otras Actividades
1	Presentación de la materia	2				

2	Formas de comunicación visual. El espacio en la obra.	2				
3	Elementos básicos de la lectura de obra. alfabeto visual, ritmos, direcciones, tensiones, movimientos.	1:30 min.	30 min.			
4	Análisis de la luz en la obra de arte. Fuentes y tipos de iluminación: difusa, contraluz, frontal, rasante lateral, inferior, cenital. La luz en el ambiente, la luz representada. El valor lumínico y climas.	1:30 min	30 min.			
5	La paleta en la obra. Las claves tonales. El color y su relación con la materia. Modulación y modelación del color. Colores plenos. Análisis del color en perspectiva histórica como uso simbólico y como señal netamente expresiva o psicológica	1:30 min	30 min			
6	El espacio y la forma: caracterización de los espacios bidimensional y tridimensional. Organización espacial. Campo y figura: relación entre figura y fondo. Variaciones posicionales y direccionales. Relaciones de tamaño. Equilibrio y desequilibrio. Tensiones. Direcciones. Proporciones. Escalas de profundidad de campo; ilusión de tridimensionalidad: indicadores espaciales.	1:30 min	30 min.			
7	Figuración y abstracción.	1	1			
8	La forma y su materialidad. Relación con el color, la línea, la textura y el valor o iluminación. Formas planas, volumétricas, geométricas, orgánicas. Relieve. Volumen. Textura: textura y materialidad como relación indisociable.	2				
9	Visualización directa de obras	2				Visita a un museo
10	Evaluación parcial				2	
11	Problematización de las clasificaciones tradicionales. La línea como abstracción cognitiva y como huella de contorno.	1:30 min	30 min			
12	Historia de la utilización de la perspectiva en el arte. Distintos tipos de perspectivas. Recuperatorio	1:30 min	0.30 min			
13	Sucesión de Fibonacci. Número	1:30 min	0.30 min			

	áureo.					
14	Organización del campo de la imagen: diferencias entre campo visual y campo plástico.					
15	Tipos de soportes y formatos: geométricos, orgánicos, regulares e irregulares. Relación de la composición con los tipos de soportes y formatos de campo. Encuadre. Modos de encuadre. Tamaños de plano. Puntos de vista. El fuera de marco. Funciones del marco	2				
16	Recursos técnicos en la pintura el grabado y la escultura. Recursos y técnicas utilizadas en el arte contemporáneo.	2				
17	Evaluación parcial				2	
18	Devolución, recuperatorio y cierre de la materia.	2				

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

14. FIRMA DE DOCENTES:

Andrea Tettoni

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA

