

Centro Universitario de Tonalá

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje				
Técnicas artísticas				
Clave de la UA	Modalidad de la UA	Tipo de UA	Valor créditos	Área de formación
13940	Presencial	Curso	8	Área de formación Básica particular obligatoria
Hora semana	Horas Teoría/ Semestre	Hora práctica/ Semestre	Total horas	Seriación
4 hrs.	60	0	60	Ninguna
Departamento		Academia		
Humanidades y Artes, Licenciatura en Historia del Arte		Métodos y Procesos Históricos en el arte		

Presentación
<p>El objeto artístico está producido por la actividad del hombre y puede ser percibido por cualquier sentido. Está realizado en materia y sobre un soporte al que las distintas técnicas dan forma. Tiene que haber una voluntad de significar el objeto de estudio. Vemos la obra de arte como todo lo que el hombre hace o produce ya sea de forma manual o mecánica.</p> <p>El estudio de cualquier tipo de expresión artística requiere del conocimiento previo de las técnicas que se utilizaron en su elaboración. Estos procedimientos utilizados en pintura, escultura, arquitectura, artes, artesanías y artes populares; han de ser estudiados de forma detallada, destacando las diferencias entre ellos, los medios para reconocerlas.</p>
Unidad de Competencia
<p>Esta unidad de aprendizaje contribuirá a que el alumno de la Licenciatura en Historia del Arte adquiera el conocimiento con respecto a los aspectos generales y específicos históricos-artísticos de los métodos y técnicas aplicadas en la obra de arte, otorgando los medios para la aproximación a la manifestación artística en su materialidad y constitución plástica, en su valor como objeto constructor de sentido dentro de la cultura y aplicarlo al estudio de cualquier manifestación artística a fin de que sea capaz de reconocer las técnicas utilizadas para su realización, técnicas que le permitirán situar la pieza dentro de una cronología determinada.</p>

Tipos de Saberes		
Saber	Saber hacer	Saber ser
<p>Construir saberes referidos a la epistemología</p> <p>Las metodologías, técnicas y tecnologías que acrecienten el conocimiento.</p>	<p>Organizar, memorizar, estructurar, desarrollar, proyectar y evaluar la información</p> <p>Evaluar la manifestación artística con los medios otorgados en su materialidad y constitución plástica.</p>	<p>Profesional Analítico, crítico, reflexivo, propositivo, ético, disciplinado, honesto, responsable y respetuoso.</p>

Competencia genérica	Competencia profesional
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de los conceptos y definiciones asimilados en clase, a través de diversas fuentes de investigación graficas y de lectura. • Capacidad de análisis y manejo de la información adquirida a través de diversas fuentes cognoscitivas. • Reflexión y análisis de los procesos aplicados 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de los procesos técnicos implementados • Asimilación del conocimiento técnico- material en la obra artística

Competencias previas del alumno
<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento inicial de la historia del arte • Familiarización con relación al autor y la obra de Arte • Disponibilidad y vocación para acceder al conocimiento técnico – material aplicado en la construcción plástica de la obra
Competencias previas del perfil de egreso
<p>Al finalizar el curso el estudiante será capaz de identificar la producción artística del hombre, acorde a sus programas de cada época en la Historia del Arte.</p>
Perfil deseable del Docente
<ul style="list-style-type: none"> • Nivel escolaridad Licenciatura o Maestría con practica profesional demostrable • Profesión Licenciatura en Artes Visuales (especialización en las artes plásticas)

- Áreas de Desempeño
Asesoría y Gestión del conocimiento especializarte, multidisciplinar y aplicado
Transferencia del Conocimiento en el Arte y la Artesanía
- Participación en actividades extracurriculares
- Visita a los sitios de interés: Museos, Galerías de arte, Exposiciones de arte, Centros Culturales y Bibliotecas.
- Asistencia a Coloquios, Seminarios, Conferencias, practica en talleres de Arte y artesanías.
Visita a los sitios web áreas especializantes
- Años de experiencia Docente
años en la practica
- Otras asignaturas

2.- Contenidos temáticos

Contenido

Unidad 1.

Tema 1. Introducción,

Definiciones, conceptos, antecedentes históricos y surgimiento de las técnicas la creación artística.

Significado y función de las técnicas artísticas.

El artista y / o el artesano, aprendizaje y formación

Tema 2. La Arquitectura.

Antecedentes Históricos, surgimiento, técnicas y procesos en la actualidad

Subtemas:

1. -Los materiales y los oficios.
- 2.- Elementos y procedimientos.
- 3.-Los sistemas constructivos.

Contexto en que se edificó y de sus características más relevantes.

Unidad 2.

Tema 1. Artes tridimensionales.

Subtema 1.-La escultura.

2.-Las artes del metal. La orfebrería.

3.- la cerámica.

4.-Los esmaltes y la glíptica.

5.-El vidrio

6.-La ebanistería

Antecedentes Históricos, surgimiento, técnicas y procedimientos en la actualidad.

Técnicas artísticas

Los procesos escultóricos: modelado, vaciado, talla. Los instrumentos de trabajo.

Unidad 3.

Tema. Artes bidimensionales.

Subtema 1.-El dibujo.

Grafito, carboncillo, cretas y sanguina.

Importancia de estudios y conocimiento de la perspectiva.

Importancia de estudios y conocimiento de la anatomía.

Técnicas y procedimientos en el dibujo

Materiales y técnicas básicas

2.-La pintura.

Técnicas y procedimientos de la pintura.

Materiales y técnicas básicas del pastel, acuarela, temple, acrílico y óleo.

Valores artísticos y estéticos

Categorías de análisis.

3.-Grabado y estampación.

Sistemas de impresión o reproducción.

Xilografía, calcografía, litografía.

Valores artísticos y estéticos en el grabado.

4.-El mosaico.

5.-El vitral.

6.-Los textiles

Elaboración: el telar, los tejidos, tapices y alfombras, el bordado.

Unidad 4.

Tema 1. La Fotografía

Subtema 1.-El Collage.

Tema 2. Arte digital

Subtema 1.-video.

2.-Estética digital.

Tema 3. Arte efímero, y artes escénicas.

Subtema 1.-Espacio, tiempo, cuerpo y movimiento como materia del arte.

2.- Estética instalacionista y accional.

3.-Las instalaciones, acciones, danza, teatro etc.

Estrategias docentes para impartir la Unidad de Aprendizaje

- A partir de la exposición del profesor, analizarán los procesos técnicos, apoyado en la proyección de imágenes y vídeos:
- Participación dialéctica profesor-alumno, alumno-profesor.
- Proyección de material gráfico y fotográfico, además de materiales audiovisuales, videos y documentales de los procesos, entrevistas etc.
- Manejo de manuales y documentos de saberes prácticos de los temas- investigación
- Empleo multimedia, videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados en línea, ejercicios y dinámicas instructivas

- Moodle (Plataforma) Windows, Word, excell, power point, navegación www web, sitios en línea, redes sociales.
- Investigación, análisis, síntesis.
- Reflexión individual, por escrito, de los contenidos revisados y discutidos.
- Presentación individual, por escrito de las conclusiones.
- Exposición ante el grupo.
- Exposiciones audiovisuales.
- Discusiones grupales.
- Evaluación continua grupal (trabajos de investigación)
- Exámenes parciales de desarrollo temático.
- Actividades de retroalimentación grupales.
- Dinámicas de trabajo.
- Practicas artísticas.

Bibliografía básica

Las técnicas artísticas: el siglo XX; Fundación Colección Thyssen-Bornemisza , Madrid 2005

El manual del artista; Ray Smith, Ediciones H. Blume

Las Técnicas en la Pintura y su uso en el arte; Revertes S.A.

Crespi, I y Ferrario, J. (1995). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Eudeba.

Coleman, D. (2000). El espíritu creativo. Argentina: Vergara.

Borras, G. (1990). Introducción General del Arte. Madrid: Itsmo.

Brusatin, M. (1987). Historia de los Colores. Barcelona. Paidós.

Collingowood, R. (1978). Los principios del Arte. FCE.

Deribere, M. (1989). El color en las actividades humanas. Madrid. Tecnós.

Doernes, M. (1977). Los materiales de la pintura y su empleo en el Arte. Barcelona: Reverté.

Franco Frías Efraín ; Cultura Popular y Artesanías, La Colección Culturas populares de Jalisco

Januszczak, W. (1980). Técnica de los grandes pintores. Madrid: Blume.

Küppers, H. (1979). Atlas de los colores. Barcelona: Blume.

Maltese, C. (1981). Las Técnicas Artísticas: Madrid: Cátedra.

Munford, L. (1968). Arte y Técnica. Buenos Aires. Visión.

Hagen Rose-Marie y Hagen Rainer. (1997). Los Secretos de las Obras de Arte. Un estudio detallado. Köln: Tachen.

Munari, B. (1991). El arte como oficio. Barcelona. Labor.

Wallace Turok Marta. Como Acercarse a la Artesanía

Revista Artes de México, Editorial Artes de México

Bibliografía complementaria

Artes visuales

Esteve B. (1993). Historia del grabado. Madrid.

Furió, V. (1991). Introducción a la historia del Arte: Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos. Barcelona: Barcanovas.

Gilliam, S. (1971). Fundamentos del Diseño. Buenos Aires. Victor Lerú.

Gombrich, E. (1979). Arte e ilusión. Madrid: Gustavo Gili.

López Chuhurra, O. (1971). Estética de los elementos plásticos. Madrid: Labor.

Lothe, A. (1985). Tratado del paisaje. Madrid: posesión.

Stoichita, V. (2000). La invención del cuadro. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Souriau, E. (dir.).(1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid. Akal.

ESTÉTICA DEL OBJETO ARTISTICO

Appignanesi Richard. Posmodernismo Para Principiantes. Era Naciente

Arte y Fotografía. Phaidon

Baqué, Dominique. La Fotografía Plástica. Editorial Gustavo Gili SA

Blink: 100 Photographers, 010 Curators, 010 Writers. Phaidon

Bocola Sandro. El Arte De La Modernidad: Estructura Y Dinámica De Su Evolución De Goya A Beuys.

Browning, Simon. Surface: contemporary photographic practice. Booth-Clibborn Editions

Burkhard Y Grosenick. Arte Para El Siglo XXI. Taschen.

Burkhard Y Grosenick. Arte De Hoy. Taschen.

Burkhard Y Grosenick. Art Now. Taschen.

Burkhard Y Grosenick. Art Now 2. Taschen.

De Cruz, Gemma And Hertlestein-Saatchi. British Artists At Work. Assouline

Danto, Arthur C. Después Del Fin Del Arte. Paidós.

El Arte Del Siglo XX. Plaza Y Janes

Fresh Cream. Phaidon

Godfrey Tony. Conceptual Art. Phaidon

Goldberg Roselee. Performance: Live Since The 60s. Thames And Hudson

Goldberg, Roselee. Performance Live Art Since The 60s. Ed. +8H

Goldberg Roselee. Performance Art: From Futurism To The Present. Thames And Hudson

Grosenick, Uta. Mujeres Artistas: De Los Siglos XX Y XXI. Taschen

Guasch, Anna María. El Arte Último Del Siglo XX. Alianza Forma.

Guash Ana María. El Arte Del Siglo XX En Sus Exposiciones: 1945-1995. Ediciones Del Serbal.

Insite 2000-200: Parajes Fugitivos / Fugitives Sites. Installation Gallery

Jiménez, José. Teoría Del Arte. Editorial Tecnos.

Kastner Jeffrey. Land And Enviromental Art. Phaidon

Lucie Smith Edward, ART TODAY. Phaidon

Lucie Smith, Edward. Artes Visuales En El Siglo XX. Laurence King

Marchán Fiz, Simón. Del Arte Objetual Al Arte De Concepto. AKAL

Martin, Dr. Sylvia. Videoarte. Taschen

Marzona, Daniel. Arte Conceptual. Taschen

Meyer, James. Minimalism. Phaidon

Mink Janis. Marcel Duchamp 1887-1968: El Arte Contra El Arte. Taschen

Morgan, C. Robert. Del Arte A La Idea. Ensayos Sobre Arte Conceptual. Akal/Arte Contemporáneo

Nuridsany, Michel. China Art Now. Flammarion

Oliveira, Nicolas De. Installation Art In The New Millennium: The Empire Of The Senses . Thames And Hudson

Osborne, Peter. Conceptual Art. Phaidon

Reckitt, Helena. Art And Feminism. Phaidon

Rorimer Anne. New Art In The 60s And 70s Redefining Reality. Thames And Hudson

Rosenthal, Mark. Understanding Instalation Art From Duchamp To Holzer. Prestel

Ruhrberg Y Schnecken. Arte Del Siglo XX. Taschen.

Rush, Michael. Video Art. Thames & Hudson

Schwabsky, Barry. Vitamin P: New Perspectives In Painting. Phaidon

Taylor, Brandon. Art Today (Paperback). Laurence King Publishing (Inglés)

Tribe, Mark Y Reena Jana. Arte Y Nuevas Tecnologías. Taschen

Villalobos Herrera, Alvaro. Presentación Y Representación En El Arte Contemporáneo: Ambientaciones,

Instalaciones, Happening Y Performance. Universidad Autónoma Del Estado De México

Walther Ingo F. Arte Del Siglo XX. Taschen

War, Tracey. The Artist Body. Phaidon

REFERENCIAS

Diccionario Akal De Arte Del Siglo XX. Akal

Diccionario Akal De Estética. Akal

Diccionario De Antropología. Siglo XXI

Diccionario De Arte. Alianza

Russo Eduardo A. Diccionario De Cine: Estética, Critica, Técnica, Historia. Paidos

Chilvers Ian. Diccionario Del Arte Del Siglo XX. Complutense

REVISTAS:

Artecontexto. Artecontexto. ARTE HOY

Exit. Olivares Y Asociados, S.L.

Lápiz. Publicaciones De Estética Y Pensamiento S.L.

BIBLIOG. AUXILIAR

The Essential Joseph Beuys. Alan Borer. Thames And Hudson

Arco 2000 Italia. Ifema

Arco: Feria Internacional De Arte Contemporáneo. Ifema

Cronología Del Performance. Inba

Estudios Sobre Performance. Centro Andaluz De Teatro

Conceptual Art: A Critical Anthology. Cambridge

Harrison Charles. Conceptual Art And Painting: Further Essays On Art And Language. The Mit Press

Kellein Thomas. Fluxus. Thames & Hudson

Saber	Saber hacer	Saber ser
El estudiante tendrá el conocimiento con respecto a los aspectos generales y específicos históricos-artísticos de los métodos y técnicas aplicadas en la obra de arte.	Reconocer la manifestación artística en su materialidad y constitución plástica, en su valor como objeto constructor de sentido dentro de la cultura.	Profesional capaz de reconocer en la obra de arte las técnicas utilizadas y de su aplicación para su realización, técnicas que le permitirán situar la pieza dentro de una cronología determinada.

3.- Evaluación

Indicadores del Nivel de logro

Criterios de Evaluación (% por criterio)

- 20% Participación en clase individual
- 20% Apuntes, conclusiones y reportes de lecturas sobre los temas
- 30% Exposición de temas en clase individual o en equipo
- 30% Entrega de trabajo final de investigación individual

4.- Acreditación

Para que el alumno tenga Derecho al registro del resultado de la evaluación ordinario y/o Extraordinario se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Evaluación de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

Para que el alumno tenga Derecho al registro del resultado de la evaluación , en el caso de evaluación ordinario se requerirá

- Estar inscrito en el Plan y Curso de Estudios
- Acreditar el 80 % de asistencias

Y en el caso de los extraordinarios:

- Estar inscrito en el Plan y Curso de Estudios
- Acreditar el 65 % de asistencias
- El pago del arancel correspondiente

5.-Participación en la Elaboración

Código:	Nombre
2214733	Karla Verónica Jáuregui Quintero (Febrero 2015)