

CURSO TALLER. MODALIDAD EN LÍNEA

TITULO: EL ARTE ¿PARA QUÉ?, “LO SACRO Y LO PROFANO” DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

IMPARTE: MIGUEL ANGEL GÓMEZ VILLAVERDE. / miguelgomezmail@gmail.com

LIC. Artes Visuales (UNAM) / Fotógrafo certificado (ITESM CCDMx) / Mtro. Docencia Unila / Mtro. Educación Unitec Semblanza Curricular: Se adjunta CV: Se adjunta

DURACIÓN 15 sesiones (30 HRS), Horario: Viernes de 5 A 7 (VIA ZOOM).

Inicia: Agosto 2023

Dirigido a alumnos interesados en el análisis del arte como proceso, no solo como productos de valor, sino como satisfactorio de necesidades humanas primordiales, e interesados en revisar conceptos fundamentales, referencias históricas y figuras clave del desarrollo artístico.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Mediante una variedad de ejercicios prácticos enfocados al desarrollo de diversas habilidades como psicomotricidad, manejo de herramientas, técnicas y materiales del dibujo y la pintura, así como el análisis de conceptos generales del funcionamiento de la percepción visual, este taller aborda la creación pictórica como un proceso visión humana como un proceso amplio y correlacionado con funciones corporales, emocionales, mentales y culturales.

MODALIDAD: A DISTANCIA, SINCRÓNICO.

OBJETIVOS GENERAL:

Al final del curso el alumno identificará, comprenderá y manejará distintos términos, conceptos y principios fundamentales de la creación artística, desde el punto de vista de la teoría, la filosofía y la historia del arte. Mediante el análisis de ideas, conceptos y mitos involucrados en la producción artística, la importancia, el uso, la función y la necesidad de la creación artística para cualquier individuo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El alumno identifica, explica y cuenta con habilidades para identificar procesos de creación artística.

Analiza la interacción entre las operaciones físicas y las mentales en la creación artística.

Diferencia los momentos, etapas y las características fundamentales en la Historia del Arte.

Relaciona los conceptos teóricos con elementos prácticos y concretos.

Relaciona procesos cognitivos con sensitivos para ampliar el análisis y la comprensión del fenómeno artístico.

PRODUCTOS DEL TALLER: El alumno revisa en cada sesión textos, imágenes, videos para concretar los conceptos desarrollados en el taller. Realizará ejercicios prácticos que permitan comprender los aspectos involucrados en la generación de un proyecto artístico.

PERFIL DEL PARTICIPANTE: Dirigido a alumnos interesados en el análisis del arte como proceso, no solo como productos de valor, sino como satisfactorio de necesidades humanas primordiales, e interesados en revisar conceptos fundamentales, referencias históricas y figuras clave del desarrollo artístico.

CUPO MÁXIMO: 25 ALUMNOS

CONTENIDO, EJES TEMÁTICOS Y ACTIVIDADES: Análisis de la línea de tiempo de la Historia del Arte, para ubicar su desarrollo y evolución. Análisis de conceptos fundamentales que explican la creación artística y su uso e importancia social y humana. El arte no solo como producto u objeto, sino como satisfactor de necesidades estéticas.

METODOLOGÍA: Curso teórico y práctico para explicar las diversas estrategias en la producción de proyectos concretos. La participación activa de los alumnos se implementa con ejercicios específicos, reforzado con actividades de investigación y análisis. En la modalidad a distancia se realizarán actividades revisando diversos sitios en internet.

Se emplea un método de evaluación continua, desde diagnóstica hasta final con un enfoque cualitativo y formativo, con la participación de los 3 agentes, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, bajo un standard criterial, no normativo.

CRONOGRAMA

1	INTRODUCCIÓN - PRESENTACIÓN DEL CURSO. CONCEPTOS INICIALES - PETICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO - OBJETIVOS ESPERADOS	Presentación - Introducción. Objetivos y alcances. Actividades a realizar.
2	II - REVISIÓN DE LECTURA INICIAL. LINEA DE TIEMPO. OBRA 1 A REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de imagen. Revisión de elementos visuales, temáticos y conceptuales. Lo Estético, lo artístico, lo extra artístico y lo no artístico. Ejercicios para agudeza visual.
3	III - REVISIÓN DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO II. OBRA 2 A A REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de SEGUNDA imagen. Revisión de elementos visuales, temáticos y conceptuales. Lo Estético, lo artístico, lo extra artístico y lo no artístico. Ejercicios para agudeza visual.
4	IV - REVISIÓN DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO III. GÉNEROS ARTÍSTICOS. NECESIDAD ESTÉTICA. REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación Revisión de GÉNEROS artísticos. elementos visuales, temáticos y conceptuales. La necesidad ESTÉTICA.
5	V - REVISIÓN DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO IV. OBRA 3. EL ARTE Y LA MAGIA (PREHISTORIA Y VISIÓN ACTUAL) . REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de TERCERA imagen. Revisión de elementos visuales, temáticos y conceptuales. LA MAGIA, lo espiritual en el arte. Ejercicio para planteamiento de concepto.
6	VI - REVISIÓN DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO V. OBRA 3. EL ARTE Y LA MAGIA. EL ARTISTA. REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de TERCERA imagen, conclusión. LA MAGIA, lo espiritual en el arte. El artista y el talento. Ejercicio para planteamiento de concepto.
7	VII - REVISIÓN DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO VI. OBRA 3. EL ARTE Y LA MAGIA. REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de imágenes. LA MAGIA, lo espiritual en el arte. El artista, el genio, el "Don". Análisis de casos
8	VIII - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO VII. EL ARTE Y RELIGIÓN. REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de imágenes. Lo divino, lo sacro y lo profano. Arte y dogma. Análisis de casos
9	IX - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO IX. ARTE Y RELIGIÓN, DOCTRINA Y EVANGELIZACIÓN. REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Funciones del Arte: Descriptiva. Informativa. Comunicativa. Expresiva. Simbólica. Formas de representación: MIMÉTICA. GRÁFICA. EXPRESIVA. ABSTRACTA. SIMBÓLICA.
10	X - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO X. ARTE, TRABAJO Y CREACIÓN. REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de imágenes. El artista, ¿inspiración o trabajo?. Ejercicio para planteamiento de concepto.
11	XI - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO XI. ARTE, TRABAJO Y CREACIÓN. ¿CREACIÓN O PRODUCCIÓN? REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Presentación de imágenes. El arte y sus productos, valor de uso, valor de cambio, valor simbólico. Mercado artístico. Ejercicio para planteamiento de concepto.
12	XII - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - LINEA DE TIEMPO XII. ARTE, EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN. REVISIÓN Y ANÁLISIS. PLANEACIÓN ACTIVIDAD PROPOSITIVA FINAL.	Formas discursivas. Expresión, comunicación, empatía. Gramática de la imagen: Elementos básicos de la IMAGEN. Elementos básicos deL SONIDO. Ejercicio para planteamiento de concepto.
13	XIII - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - ARTE, EMOCIÓN Y PENSAMIENTO. INCONSCIENTE O PROPOSICIÓN. REVISIÓN Y ANÁLISIS. AVANCES ACTIVIDAD PROPOSITIVA FINAL.	Presentación de imágenes. El arte, lógica, intuición. Arte y libertad. Ejercicio para planteamiento de concepto.

14	XIV - REVISIÓN Y COMENTARIO DE LECTURA - IDEAS FINALES, CONCLUSIONES. REVISIÓN ACTIVIDAD PROPOSITIVA FINAL.	Comentarios, dudas, debate. Notas finales. Propuestas de investigación futura.
15	PRESENTACIÓN ACTIVIDAD PROPOSITIVA FINAL COMENTARIOS FINALES Y CIERRE.	Exposición de actividad propositiva. Conclusiones, comentarios finales, dudas, retroalimentación.
<p>BIBLIOGRAFÍA: 1- Berger, J, (2013) <i>Sobre el dibujo</i>. Editorial GG - 2-Pintado, Javier Andreu (2011) <i>Complementos para la formación disciplinar en Historia e Historia del Arte</i>. UNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia. - 3- Mahiques, Rafael García. (2008). <i>Iconografía e Iconología: la Historia del Arte como Historia cultural</i>. Volumen. Ediciones Encuentro, S.A. - 4- Richter, Gottfried (2016) <i>Ideas sobre historia del arte, Editorial Antroposófica</i>. 5- Salabert, Pere (2013). <i>Teoría de la creación en el arte</i>. Ediciones Akal - 6- Carreira, A; González, A; Bello, A. (2015) <i>Reflexiones sobre historia y teoría del arte</i>. Editorial Utadeo 7- Prada, Juan M (2023) <i>Teoría del arte y cultura digital</i>. Ediciones Akal.</p>		
<p>REQUERIMIENTOS: . De los alumnos: Conexión a internet. Programa para realizar presentaciones (Power Point, Keynote, etc).</p>		
<p>PROPUESTA DE PRESENTACIÓN DEL TALLER AL FINAL DEL SEMESTRE: El alumno elegirá una opción escritas o audiovisual, para plasmar ideas fundamentales recabadas en el curso y conformara un proyecto de análisis y reflexión.</p>		
<p>EVALUACIÓN: Mediante el trabajo en clase y cubrir el 80 % de actividades mas el ejercicio final.</p>		