

PROGRAMA DE ARTE Y COMUNICACIÓN						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Arte y Comunicación						
Departamento y/o cátedra: Estudios Generales						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 5		
Ubicación en el plan de estudios: Tercer semestre						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria		x	Electiva	Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios 2
Prelaciones/Requisitos:				Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Historia del Cine, Fotografía, Dirección de Fotografía, Análisis Audiovisual. De la concentración <u>Producción Escénica</u> : Diseño de Producción. De la concentración <u>Gestión Cultural</u> : Cultura y Comunicación. De la concentración <u>Periodismo</u> : Narrativas Periodísticas Visuales.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 28/9/2015						

II.- JUSTIFICACIÓN
<p>Sin duda, el arte y la comunicación son fenómenos simbióticos. La obra de arte, portadora de un mensaje, es reconocida como un medio de comunicación, y la comunicación, en tanto que manifestación cultural, puede valerse del arte como vehículo de expresión. El estudio sistemático de estas dos nociones es fundamental para el comunicador social.</p> <p>Conocer los movimientos artísticos contemporáneos permite analizar e insertar el producto artístico en un contexto específico, así como también establecer los vínculos entre dichos movimientos y los medios de comunicación. Pero para ello es imprescindible manejar la estructura básica del proceso de investigación del arte, y analizar y comprender las ideas relativas a la imagen. Dado que nos encontramos inmersos dentro de un proceso cultural eminentemente visual, las artes plásticas constituyen el referente idóneo e imprescindible de estudio que nos permitirá, tanto en su aspecto creativo como estético, una comprensión de este proceso.</p>
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:
Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente

Utiliza el lenguaje visual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interpreta un mensaje a partir del análisis del código visual 2. Valora mensajes visuales con base en el manejo de la composición
Emplea las teorías de la comunicación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demuestra en su actuación que conoce cómo opera el fenómeno comunicacional 2. Analiza el impacto de mensajes comunicacionales sobre una comunidad
Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia	
Investiga contenidos divulgables	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica problemáticas o situaciones pertinentes desde el punto de vista comunicacional 2. Obtiene información de fuentes confiables mediante métodos de investigación y procesos documentales 3. Analiza una información en su contexto mediante herramientas propias de las ciencias sociales
Evalúa el texto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar un producto comunicacional
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expone una idea creativa
Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Introducción al arte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preliminares <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Los ciclos artísticos 1.2. La prehistoria: inicio del arte 1.3. La comprensión de la obra de arte 2. El Arte antiguo <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Los egipcios 2.2. Los griegos 2.3. Los romanos 3. Las técnicas y los métodos <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Técnicas artísticas 3.2. Metodologías para el estudio del arte 4. La perspectiva <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Historia general del arte y su evolución
Unidad II. Movimientos artísticos	<ol style="list-style-type: none"> 1. La pintura decimonónica <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Clásicos, románticos y académicos 1.2. Escuela de Barbizon 1.3. El realismo 1.4. Prerrafaelistas y simbolistas 2. El inicio de las vanguardias

	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. El impresionismo 2.2. El neoimpresionismo 2.3. Cézanne, Gauguin y Van Gogh 2.4. El simbolismo y el fauvismo 2.5. La escultura: Rodin 3. Las vanguardias históricas <ul style="list-style-type: none"> 3.1. El cubismo. P.R. Picasso 3.2. Futurismo y expresionismo 3.3. La abstracción 3.4. Dadaísmo y surrealismo 3.5. Algunos realismos: mexicanos y socialista 3.6. Expresionismo 3.7. Modernismo 4. Últimas tendencias <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Expresionismo de la segunda postguerra 4.2. Opciones por geometría 4.3. Neo-Dada y Pop Art 4.4. Arte de acción y Minimal Art 4.5. Arte conceptual y los años 80
Unidad III. Cultura de masas	<ul style="list-style-type: none"> 1. La cultura visual de masas <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Cultura visual de masas 1.2. Cultura icónica de masas 1.3. El cartel, el cómic y la fotonovela 2. La teoría de la imagen en la cultura de masas <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Introducción a la teoría de la imagen

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<ul style="list-style-type: none"> 1. Método expositivo/lección magistral 2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio 3. Diseño de presentaciones para mostrar los contenidos de la asignatura 4. Lluvia de ideas en la primera clase para conocer la información que los estudiantes manejan sobre el arte y cómo lo relacionan con el proceso de comunicación 5. Estudio de casos (por ejemplo, cómo la cultura de masas interviene en nuestra percepción de la obra de arte) 6. Búsqueda de información sobre el arte y la comunicación en distintas fuentes 7. Utilización del canal Youtube para compartir materiales 8. Muestra de películas documentales u otros materiales audiovisuales que versen sobre la historia del arte y sus movimientos 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Escuchar atentamente 2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase 3. Análisis de las características de las obras de arte de acuerdo con los movimientos artísticos 4. Exposición y análisis sobre piezas de arte 5. Lectura de materiales sobre las características de los movimientos artísticos conforme a la bibliografía recomendada 6. Resumen y análisis de documentos sobre la cultura de masas 7. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura 8. Visita a museos y galerías para vivir la experiencia artística 9. Compilación de materiales sobre obras de arte 10. Visualización de películas documentales u

otros materiales audiovisuales que versen sobre la historia del arte y sus movimientos

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Arte y Comunicación* son:

1. Informe sobre el análisis de las características de los distintos movimientos artísticos.
2. Informe sobre la apreciación de las obras de arte durante las visitas a museos y/o galerías.
3. Prueba objetiva.
4. Exposición oral sobre las diferencias entre los movimientos artísticos.
5. Debate sobre la incidencia de la cultura de masas en nuestra percepción del arte.
6. Ensayo descriptivo de las relaciones entre el arte y la comunicación.
7. Portafolio de imágenes y/o piezas de arte escogidas por el estudiante para ser analizadas.
8. Trabajo práctico en grupo: diseño y elaboración de una pieza de arte en acomodo a las características del soporte (pintura, escultura, fotografía, etc.) y al movimiento artístico seleccionado.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Argan, G. (1975). *El arte moderno*. Valencia: Fernando Torres Editor.
- Argan, G. (1991). *El arte moderno, Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Editorial Akal.
- Buendía, J. R. y Gallardo, J. (1991). *Arte europeo y norteamericano del siglo XX*. Summa Artis. Madrid: Espasa y Calpe.
- Camón Aznar, J. (1977). *La pintura moderna*. 6 vols. Barcelona: Plaza & Janés Editores.
- De Fusco, R. (1981). *Historia de la arquitectura contemporánea*. Madrid: Hermann Blume.
- De Michelli, M. (1994). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.
- Dieter Dube, W. (1997). *Los expresionistas*. Col. El mundo del Arte. Madrid: Destino.
- Fajardo, C. (2006). *El arte en tiempos de globalización. Nuevas preguntas, otras fronteras*. Bogotá: Universidad de la Salle.
- Golding, J. (1993). *El Cubismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gombrich, E. H. (1984). *Historia del arte*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heard Hamilton, George. (1980). *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*. Madrid: Cátedra.
- Hilton, T. (1997). *Picasso*. Madrid: Destino.
- Lucie-Smith, E. (1997). *Diccionario de términos artísticos*. Madrid: Destino.
- Maltesse, C. (1985). *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra.
- Marchan Fiz, S. (1994). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Editorial Akal.
- Ramírez, J. A. (1997). *Historia del arte. El mundo contemporáneo*. Vol. 4. Madrid: Alianza

Editorial.

Rewald, J. A. (1994). *Historia del impresionismo*. Barcelona: Seix Barral.

Rosenblum, R. (1992). *El arte del siglo XIX*. Madrid: Akal, Arte y Estética.

Sedlmayr, H. (1990). *La revolución del arte moderno*. Madrid: Biblioteca Mondadori.

Subirats, E. (1997). *Linterna mágica: vanguardia, media y cultura tardomoderna*. Madrid: Edic. Siruela.

Traba, M. (2007). *Crítica del arte latinoamericano*. Medellín: La Carreta Editores.

Villafañe, J. (1985). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Pirámide.

PÁGINAS WEB

El Dado del Arte: Blog sobre arte contemporáneo y comunicación cultural:

<http://eldadodelarte.blogspot.com/>

Flores, K., B. Medina, A. Ollarve y V. Sariago: Blog sobre Arte venezolano:

<http://venezuelartistica.blogspot.com/2010/05/corrientes-artisticas-del-siglo-xix.html>

Salom, B.: Blog sobre cultura de masas: <https://culturademassas.wordpress.com/>

Seguimos enredando: Blog *Un paseo por el siglo XIX*: <http://proyectorosaleda3.blogspot.com/>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

