

Perspectiva Teórica de la Producción Artística: Análisis y Contexto en las Artes Plásticas

Bellas artes | Artes plásticas | para estudiantes universitarios | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso ofrece una exploración profunda y sistemática de la producción artística desde una perspectiva teórica, centrada en las artes plásticas y su interrelación con el contexto urbanístico. Está diseñado para estudiantes universitarios de bellas artes que desean comprender no solo la creación artística sino también su significado, alcance y función dentro de la sociedad y el espacio urbano.

Se abordarán temas fundamentales como el enfoque y alcance de la producción artística, el arte arquitectónico, las diversas perspectivas estéticas y las escuelas artísticas más influyentes a lo largo de la historia. Además, se realizará un análisis crítico de obras representativas para desarrollar habilidades de evaluación y apreciación fundamentadas en teorías artísticas contemporáneas y clásicas.

El enfoque metodológico combina exposiciones teóricas, análisis crítico de obras, discusión grupal y aplicación práctica del análisis estético, promoviendo una reflexión crítica y contextualizada. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para aplicar herramientas analíticas en su praxis profesional, integrando el conocimiento teórico con la producción y apreciación artística en un marco urbano y cultural.

Objetivos Generales

- Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la producción artística y su alcance en las artes plásticas y arquitectura.
- Comparar las diferentes perspectivas estéticas y escuelas artísticas destacadas a través de la historia.
- Analizar obras representativas aplicando criterios estéticos y contextuales para comprender su significado integral.
- Relacionar la producción artística con el contexto urbanístico, identificando influencias recíprocas.
- Aplicar el análisis estético de manera crítica en la práctica profesional vinculada a las artes plásticas.

Competencias

- Analizar críticamente obras de arte plástico y arquitectónico desde diversas perspectivas estéticas.
- Identificar y describir las principales escuelas artísticas y sus características en la producción artística.
- Relacionar la producción artística con su contexto urbanístico y social para comprender su significado integral.
- Aplicar metodologías de análisis estético en la evaluación de obras artísticas.
- Comunicar de manera clara y fundamentada sus análisis y reflexiones sobre la producción artística.
- Integrar el conocimiento teórico en la praxis profesional para enriquecer su desempeño en las artes plásticas.

Requerimientos

- Conocimientos básicos en historia del arte y fundamentos del arte plástico.
- Acceso a materiales bibliográficos y recursos digitales sobre teoría del arte y análisis estético.
- Habilidades básicas de lectura crítica y redacción académica.
- Interés por el análisis teórico y contextual de la producción artística.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción a la Producción Artística: Enfoque y Alcance

Unidad 2: Arte Arquitectónico: Fundamentos y Relación con el Espacio

Unidad 3: Arte Plástico: Definición y Clasificación

Unidad 4: Perspectivas Estéticas: Teorías y Aplicaciones

Unidad 5: Escuelas Artísticas Destacadas: Orígenes y Legado

Unidad 6: Análisis de Obras Representativas I: Métodos y Prácticas

Unidad 7: Análisis de Obras Representativas II: Estudio de Casos

Unidad 8: La Producción Artística y su Relación con el Contexto Urbanístico

Unidad 9: Integración Teórico-Práctica: Aplicación del Análisis Estético en la Praxis Profesional

Unidad 10: Presentación y Defensa de Análisis Críticos

Unidad 11: Tendencias Contemporáneas en la Producción Artística

Unidad 12: Evaluación Integral y Retroalimentación