

PROGRAMA DESGLOSADO
FECHA DE ELABORACIÓN: 2016
MTRO. RENATO ESQUIVEL ROMERO

FAD UNAM
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
6° SEMESTRE: 2016-II
MATERIA: EXPERIMENTACIÓN VISUAL Pintura IV
HORAS DE CLASE A LA SEMANA: 10 hrs.
CATEDRÁTICO: MTRO. RENATO ESQUIVEL ROMERO

OBJETIVO GENERAL:

Analizar y experimentar con los fundamentos teórico-prácticos del lenguaje pictórico para proponer obra donde se apliquen elementos técnico-formales y estéticos de esta disciplina.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Analizar los fundamentos de los elementos artístico-plásticos y visuales de la pintura.
Experimentar con el lenguaje pictórico en la concepción de proyectos de autor.
Aplicar los elementos técnicos, formales y estéticos de contextos determinados en la producción de obra.
Reflexionar sobre la vinculación de la pintura con la realidad.
Promover el desarrollo de proyecto de investigación – creación en pintura.

INDICE TEMÁTICO:

Pintura y contexto socio histórico y cultural
Elementos artístico – plásticos y visuales de la pintura
Aplicación de habilidades técnico – formales.

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>Pintura y contexto socio histórico y cultural.</p> <p>1.1 Análisis contextual.</p> <p>1.1.1 Pertinencia de la pintura en el contexto.</p> <p>1.1.2 Diacronía y sincronía.</p> <p>1.2 Pintura y cultura.</p> <p>1.2.1 La pintura y la crítica de arte.</p> <p>1.2.2 La pintura y la historia del arte.</p> <p>1.3 El contexto estético de la pintura.</p> <p>1.4 Vinculación entre pintura y contexto.</p>
2	<p>Elementos artístico-plásticos y visuales de la pintura</p> <p>2.1 Elementos plásticos.</p> <p>2.1.1 Elementos expresivos de la materialidad en pintura</p> <p>2.1.2 Propiedades físicas del cuadro.</p> <p>2.1.3 Carga pictórica.</p> <p>2.2 Elementos visuales.</p> <p>2.2.1 Elementos expresivos de la visualidad en pintura.</p> <p>2.2.2 Síntesis óptima de elementos visuales.</p> <p>2.2.3 Estructura sintáctica de los elementos visuales.</p> <p>2.3 Lenguaje pictórico.</p> <p>2.3.1 Elementos expresivos de lenguaje en la pintura.</p> <p>2.3.2 Gramática.</p> <p>2.3.3 Sintáctica.</p> <p>2.3.4 Semántica.</p>
3	<p>Aplicación de habilidades técnico-formales</p> <p>3.1 Dominio y habilidad de los procedimientos técnicos.</p> <p>3.2 Dominio y habilidad de los procedimientos formales.</p> <p>3.3 Articulación con elementos estéticos.</p> <p>3.4 Vinculación con contextos determinados.</p> <p>3.5 Desarrollo de proyecto personal.</p>

Bibliografía Básica:

- De Michelli, Mario. (1983). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.
- Anderson, Perry . (2000), *Los Orígenes de la Posmodernidad*. Barcelona, Anagrama.
- Ball, Philip (2003), *La invención del color*, México-Madrid, FCE/Turner Publicaciones.
- Calabrese, Omar (1987), *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós.
- (1993), *Como se lee una obra de arte*, Madrid, Cátedra.
- (1994), *La era neobarroca*, Madrid, Cátedra.
- Doerner, Max (1980), *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*, 4a. ed., Barcelona, Reverté.
- Godfrey, Tony (2010), *La pintura hoy*, Londres, Phaidon Press Limited.
- Greenberg, Clement (2002), *Arte y cultura*, Madrid, Paidós.
- Guasch, Ana María (2000), *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Editorial.
- Honnef, Klaus. (1991), *Arte Contemporáneo*, Colonia, Taschen.
- Jiménez, Marc (2010), *La querrela del arte contemporáneo*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Krauss, Rosalind E. (2009), *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Forma.
- Lhote, André. (1985) *Tratado del Paisaje*, Barcelona, Poseidón.
- Marchán Fiz, Simón (1987), *La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del estructuralismo*, Madrid, Alianza Forma.
- Medina, Cuauhtémoc, Osvaldo Sánchez y Gerardo Mosquera (1993), *Dentro y fuera-Cuba*, en revista *Poliéster*, núm. 4, invierno.
- (2006), *De la intemperie al estilo crítico*, en Olivier Debrouse y Cuauhtémoc Medina, *La era de la discrepancia, arte y cultura visual en México 1968-1997*, México, UNAM, pp. 378-439.