

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Arte Público
CÓDIGO	:	AR225
CICLO	:	201702
CUERPO ACADÉMICO	:	Kahn Tejada, Yiriane María Lama Mansur, Luis Emilio
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	17
HORAS	:	3 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Curso electivo de especialidad en la carrera de Arquitectura de carácter teórico dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo.

En este curso se construyen conocimientos teóricos de conceptos artísticos y estéticos universales y su aplicación en un contexto urbano.

En el mundo contemporáneo un arquitecto está directamente relacionado con el arte y la ciudad. Desde esta perspectiva el curso le permitirá al alumno desarrollar ideas entorno a un mejoramiento urbano a través de su profesión. El estudiante se compromete con el curso porque este le permite comprender mejor su compromiso en la sociedad en la cual se desarrollará profesionalmente. Comprendiendo la trascendencia que tiene el Arte Público y su contribución a la mejora del espacio urbano.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al concluir el curso, el alumno diseña de manera grupal un proyecto de lo aprendido y lo sustenta con PPT y una maqueta, o un video con animación 3D si el proyecto lo justifica. Para realizar este trabajo los alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar un marco conceptual del arte público en síntesis con el entorno arquitectónico, que le permiten tener la capacidad de resolver los problemas de futuros proyectos de arte público.

El alumno deberá describir y explicar las bases teóricas del Arte Público, su carácter estético-social y las relaciona con la Arquitectura y el Urbanismo. Asimismo podrá analizar metodologías utilizadas en la ejecución de proyectos de Arte Público, manteniéndose actualizado con las nuevas formas de comunicación visual.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 FUNDAMENTOS DEL ARTE PUBLICO

LOGRO

Al finalizar la Unidad 1, el alumno tendrá la capacidad de analizar y explicar, verbal y gráficamente, las intervenciones en la ciudad, las diferentes alternativas a su alcance, las técnicas y las disciplinas a emplear. Concluirá haciendo un mural o un trabajo de intervención con los recursos enseñados y las tendencias más contemporáneas de acuerdo a su ubicación en la ciudad.

TEMARIO

¿Qué es Arte Público?

- Historia del Arte Público
- Dicotomía entre Arte Monumental (antigua Unión Soviética) y Arte Público (países contemporáneos)
- El sitio específico para el arte público y el factor sorpresa.
- Diferentes tipos de Arte Público, desde el mural y la escultura hasta la performance y el flashmob.
- El arte sostenible, el arte urbano o callejero y la instalación efímera.
- El PLOP ART.

La escala humana.

- La mitad de la población del mundo vive en ciudades
- En 2050 esta aumentará al 80%.
- Cada día resulta más difícil la convivencia urbana.
- Reestructuración de las ciudades para el habitante, no para el automóvil.
- El papel del Arte Público en este proceso.
- Los ejemplos de Dinamarca, Estados Unidos, India y otros países. Sus soluciones.
- La película del Arquitecto Jan Gehl que analiza este problema.
- La relación de este problema universal con el Perú.

Afinidades internacionales del arte y la arquitectura.

- La Arquitectura como Arte Público.
  - Estudio internacional de las obras de Arte Público hecho por arquitectos como: Tadao Ando, Toyo Ito, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Yann Carcelé, Hans Hollein, Juan Navarro Baldwig, Shoji Yoh, James Turrell, Olafur Eliasson, Et al.
  - Historia de la interacción entre Arte Público y Arquitectura en el Perú a partir del siglo XX.
  - El aporte de: Luis Miró Quesada Garland, Fernando de Szyszlo, Emilio Rodríguez Larraín, Lajos D'Ebner, Adolfo Winternitz, La nueva generación, Claudia Paz, Peter Seinfeld, Estudio Vicca Verde, Et al.
  - Los Concursos de Arte Público realizados en el Perú y la participación de los estudiantes de las universidades locales.
- El ejemplo de ¿Centro Abierto¿.

Conceptos y ejemplos.

- PLOP ART
- Kitsch
- Camp

10 ARTISTAS FUNDAMENTALES DEL ARTE PÚBLICO EN EL SIGLO XX: Tatlin, Noguchi, Oldenburg, Lichtenstein, Maya Lin, Christo, Jaume Plensa, Andy Goldsworthy, Spencer Tunick, Krzysztof Wodzicko, Et al.

Principios para la intervención del espacio urbano.

- Psicología y percepción.
- Matemáticas en el Arte: La ley de proporciones áureas.
- Análisis de las formas y el color
- Nuevas tecnologías.
- Selección de los materiales para su realización.
- Las disciplinas empleadas en las distintas manifestaciones de arte urbano.
- Planteamiento y estudio del lugar y su uso.
- Crítica arquitectónica y artística de los anteproyectos

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1-7

UNIDAD N°: 2 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO. ESTRUCTURA, TEXTURA Y FACTURA**LOGRO**

Al concluir la Unidad 2, el alumno tendrá la capacidad de analizar y explicar, verbal y gráficamente, una obra artística en la urbe. Concluyendo esta unidad el estudiante organizado en grupos, realiza su proyecto de área monumental, aplicando todos los conceptos tratados en el curso, para lograr un planteamiento volumétrico equilibrado, con un significado simbólico claramente expresado. El trabajo final será una exposición grupal con memoria descriptiva, planos generales y maqueta del Proyecto y/o video con animación 3D para ser colgado en youtube y pueda tener una amplia externalidad-nacional e internacional.

TEMARIO

La ciudad como lienzo: El muralismo - I

- Muralismo: Desde los orígenes a los nuevos conceptos. Técnicas.
- Diseño del entorno o área de influencia.
- La tradición del Mural en el Perú y México desde el mundo precolombino a los años 1930-1950.
- Los principales murales en el mundo.
- Análisis arquitectónico, urbanístico y artístico de los murales, su técnica, su representación y su respectiva ubicación

La ciudad como lienzo: El muralismo - II

- Muralismo: El nuevo arte urbano en el Perú.
- De Basquiat, Keith Haring y Banksy a Elliot Túpac y Decertor en el Perú.
- Diseño del entorno o área de influencia.
- El surgimiento de lo ¿Chicha¿ como expresión artística.
- Las diferentes manifestaciones ¿Chicha¿ en la costa y en la selva.
- Diferencias entre grafiti y Arte Urbano.
- Los murales en Lima, uno de los centros más importantes de Arte Urbano en América Latina.
- El paralelo de la cultura urbana en el Perú con las de Colombia, Brasil, México.
- Análisis arquitectónico, urbanístico y artístico de los murales, su técnica, su representación y su respectiva ubicación

La ciudad como museo de arte

- Análisis de las principales obras de Arte Público contemporáneo ubicadas en Nueva York, Londres, Barcelona, Berlín y París.
- Cómo la ciudad puede transformarse en un ¿museo para transeúntes desprevenidos¿ que encuentran el arte sorpresivamente en su recorrido por la ciudad.

La ciudad como museo del diseño

- El diseño como arte utilitario.
- Estudio del diseño en la ciudad.
- Historia. Desde el Art Nouveau a los Constructivistas.
- De la Bauhaus a los años 50: Eames, Aalto, etc.
- El arquitecto como diseñador contemporáneo.
- Análisis de las principales obras de diseño contemporáneo ubicadas en Nueva York, Londres, Barcelona, Berlín y París.
- Cómo a través del arte utilitario se pueden tener habitantes más relacionados con su ciudad.

Diseño del entorno y paisajismo

Conservación del espacio público y su gestión

Ejemplo de intervenciones del paisaje en Europa, Asia, África, Estados Unidos y América latina.

HORA(S) / SEMANA(S)

VI. METODOLOGÍA

El curso está basado en la permanente comunicación entre profesor y estudiante, se proyectará diapositivas, se realizarán lecturas relacionadas a los contextos estudiados.

Paralelamente se complementa este proceso con trabajos de inmersión en temas que se desarrollan y se va preparando uno de ellos como tema de exposición en la cual ha de valerse de los recursos que se han ido adquiriendo durante el desarrollo del curso.

El curso contempla la realización de un proyecto grupal a través del cual los alumnos deberán presentar una propuesta de Arte Público, utilitario u ornamental, para un espacio real en la ciudad.

Los alumnos disponen de información utilizada en clase, gráficos, applets, fotos, videos y diversos enlaces de interés que complementan sus investigaciones personales. A través del Aula Virtual AV se administra toda la información y el desarrollo del curso, actualizándose constantemente.

Al concluir satisfactoriamente este curso, el alumno diseña un proyecto y construye una maqueta del mismo y/o un video con animación 3D si el proyecto lo justifica aplicando los conocimientos adquiridos para desarrollar un marco conceptual del arte público en síntesis con el entorno arquitectónico, que le permiten desarrollar la capacidad de resolver los problemas de futuros proyectos de arte público.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$10\% (DD1) + 10\% (DD2) + 30\% (TP1) + 10\% (DD3) + 10\% (DD4) + 30\% (TF1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
DD - EVAL. DE DESEMPEÑO	10
DD - EVAL. DE DESEMPEÑO	10
TP - TRABAJO PARCIAL	30
DD - EVAL. DE DESEMPEÑO	10
DD - EVAL. DE DESEMPEÑO	10
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
DD	EVAL. DE DESEMPEÑO	1	Semana 3	Tarea grupal 1 infografía o PPT grupal + Foro 1 Análisis de una obra pública de Lima	NO
DD	EVAL. DE DESEMPEÑO	2	Semana 5	Tarea Grupal Diseño del proyecto	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 8	Trabajo Grupal Exposición del proyecto en maqueta y PPT o en un video con animación 3D	NO
DD	EVAL. DE DESEMPEÑO	3	Semana 11	Trabajo Grupal Infografía o PPT sobre proyecto final + foro 3	NO
DD	EVAL. DE DESEMPEÑO	4	Semana 15	Trabajo Grupal Infografía o PPT sobre proyecto final + foro 4	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16	Trabajo Grupal Exposición Proyecto en maqueta y PPT o en video con animación 3D	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ARNHEIM, Rudolf Balseiro, María Luisa (2002) Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión. Madrid : Alianza.

(701.15 ARNH/A 2002)

FOSTER, Hal Vitier, José Adrián, (2013) El complejo arte-arquitectura. Madrid : Turner.

(724.7 FOST)

FUSCO, Renato de (1986) Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid : Hermann Blume.

(724.5 FUSC)

GOMBRICH, E. H. Santos Torroella, Rafael (2011) La historia del arte. Londres ; Nueva York : Phaidon.

(709 GOMB/H)

HUGHES, Robert (1991) The Shock of the new. New York : McGraw-Hill.

(709.04 HUGH)

PANOFSKY, Erwin Ancochea, Nicanor (2004) El Significado en las artes visuales. Madrid : Alianza.

(700 PANO 2004)

SCOTT, Robert Gillam (1995) Fundamentos del diseño. México, D.F : Limusa.

(745.4 SCOT)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

-, - (1988) Diccionario AKAL de Estética. 1. Madrid.

-, - (2002) Documenta 11. 1. Kassel.

-, - (2003) Hans Voth. 1. Madrid.

-, - (2004) ARQUITECTURAS AUSENTES del s. XX. 1. Madrid.

ALBRECHT, Hans Joaquim (1981) Escultura en el s. XX. Conciencia del espacio y configuración artística. 1. Barcelona.

ARGAN, Giulio Carlo (1984) Historia del arte como historia de la ciudad. Edición y prólogo de Bruno Contardi. 1. Barcelona.

AUGE, Marc (1993) Los *¿no lugares¿*. Espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. 1. Barcelona.

BARAÑANO, Kosme De (1992) Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del s. XX. 1. San Sebastián.

BERNADAC, Marie-Laure (1995) Louise Bourgeois, La Création contemporaine. 1. Paris.

BLANCO, Paloma (2001) Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. 1. Salamanca.

BORDES, Juan (1996) La escultura como elemento de composición del edificio,

BRANDON, Taylor (1995) Arte hoy. 1. Madrid.

COLOMINA, Beatriz (2006) Doble exposición: arquitectura a través del arte. 1. Madrid.

CORBUSIER, Le (1955) Une petite maison. 1. Zurcí.

CORTES, Jose Antonio (1991) Nuevas Consistencias. Estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última década del siglo XX. 1. Valladolid.

DUQUE, Felix (2001) Arte público y espacio político. 1. Madrid.

FEIREISS, Lukas (2012) Going Public Public architectures, urbanism and interventions. 1. Berlín Alemania.

FOSTER, Hal (2001) El retorno a lo real: la vanguardia a finales de *¿siglo¿*.. 1. Madrid.

GORDON, James E. (1999) Estructuras o por qué las cosas no se caen. 2. Madrid.

GRAY, Eileen (1993) Diseños y arquitectura 1878-1975. 1. Koln.

GUAS, Anna (2000) El Arte último del s. XX. Del postminimalismo a lo multicultural. 1. Madrid.

HUGHES, Robert (2000) El impacto de lo nuevo. 1. Barcelona.

KOOLHAS, Rem (2002) Conversaciones con estudiantes. 1. Barcelona.

KRAUSS, Rosalind E. (1996) La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos.. 1. Madrid.

LAILACH, Michael (2007) Land art. 1. Colonia.

LLEONART TRIQUELL, Aiotana (2014) Paisajismo urbano contemporáneo. 1. Barcelona España.

LYOTARD, Jean-Francois (1987) La posmodernidad: (explicada a los niños).. 1. Barcelona.

MANCO, Tristan (2014) BIG. 1. Londres.

MARIN-MEDINA, José (2005) El arte para todos. 1. Madrid.

MENDELBROT, Benoit (2000) Los objetos fractales: forma, azar y dimensión. 1. Barcelona.

MONTANER, Josep M. (2002) Las formas del siglo XX. 1. Barcelona.

MOORE, Charles W. (1983) Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico. 1. Madrid.

MOORE, Henry (2006) Henry Moore. 1. Barcelona.

OTEIZA, - (1988) Proposito experimental. 1. Madrid.

PALLASMAA, Juhani (2006) Los ojos de la piel. 1. Barcelona.

PANERO, J y ZELNIK, M (1983) Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 1. Barcelona.

PIRSON, Jean-Francois (1988) La estructura y el objeto: ensayos, experiencias y aproximaciones. 1. Barcelona.

- RAMIREZ, Juan Antonio (2003) Edificios-cuerpo: cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones. 1. Madrid.
- WONG, Wucius (1992) Fundamentos del Diseño bi y tri dimensional. 8. ..
- WONG, Wucius (2006) Principios del Diseño en Color 1. .. Barcelona.