

PROGRAMA 2024-2

HISTORIA DEL ARTE

Profesor:

Luisa Fernanda
Álvarez Betancur*

Mg. en historia del
arte

Modalidad Presencial	Intensidad 34	Horario Martes 18:30 a 20:30
Sesiones 17	Fechas 23 de julio al 19 de noviembre	Docente Luisa Fernanda Álvarez B.

Presentación.

Este curso presenta un panorama amplio y general sobre la Historia del Arte. Aquí, realizaremos un recorrido por los periodos artísticos más importantes, sus representantes y/o creaciones más icónicas. También, observaremos las técnicas y los formatos, prestando especial atención a las formas en las que comienzan a transformarse. Para ello, no solo tendremos ejercicios de observación a las prácticas o creaciones artísticas, sino que daremos una mirada al contexto y las maneras en las que se generaba la difusión de las obras de arte. De esta manera, se busca desarrollar en los estudiantes distintas capacidades para el acercamiento, reconocimiento y lectura de las obras, prácticas estéticas y artísticas de manera general e integral.

Justificación del curso.

Conocer los diferentes periodos de la Historia del Arte permite acercar a los estudiantes a las temporalidades del arte occidental y sus transformaciones a lo largo de la historia. Esto, brinda y fortalece el conocimiento frente a las prácticas artísticas, desarrollando la capacidad de establecer lecturas básicas de las estructuras, prácticas e imágenes catalogadas como obras de arte. Para esto, será importante generar un vínculo con el contexto social, político y las formas de producción para comprender la relación de cada creación con su tiempo. En este sentido, la Historia del Arte desde esta perspectiva será también una manera de ver parte de la “historia de la humanidad”.

Contenidos

Apolo Tíber, 500 – 490 a.C.

Escultura griega

Dama de Auxerre, 700 a.C. Escultura griega, 615-590 a.C.

Sesiones:

1. Introducción a la Historia del Arte.
2. Arte en Egipto.
3. Arte en Mesopotamia.
4. Arte en Grecia.
5. Arte en Roma.

Este bloque de contenido tiene una sesión introductoria en la que se darán herramientas conceptuales básicas para dirigirnos a cada periodo con las terminologías apropiadas. Aspecto que permitirá (a lo largo del curso) una apropiación paulatina de los conceptos, contextos y procesos culturales en los que se desarrolla cada periodo.

Adicional a ello, se dará una mirada al arte antiguo como antecedente esencial en la Historia del Arte Occidental. Allí, se presentarán cuatro periodos en los que se podrán comprender las percepciones del mundo, de lo natural y lo social desde la antigüedad. Esto, no solo es importante para el conocimiento del pasado, sino que podrá servir para analizar algunas de las formas e imágenes que se retoman en periodos posteriores.

Giotto - El beso de Judas, 1303.

Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus, 1485–1486.

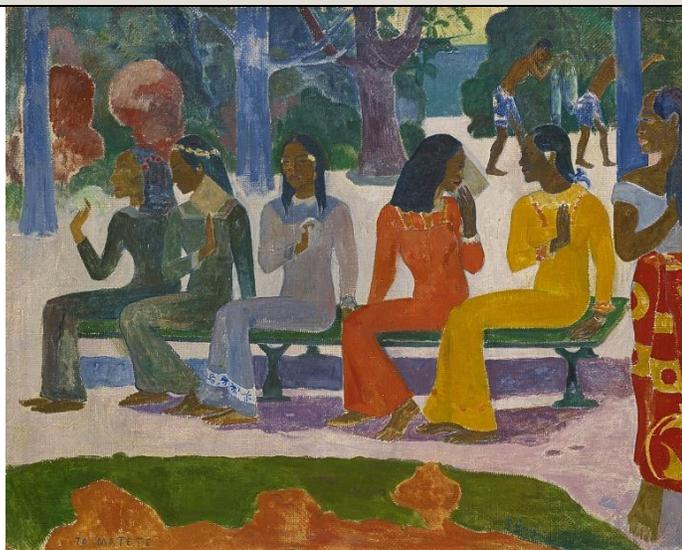
Sesiones:

6. Arte en la Alta Edad Media.
7. Románico.
8. Gótico.
9. Renacimiento en Italia.
10. Renacimiento en el resto de Europa y Manierismo.
11. Barroco.

Los periodos que conoceremos en estas sesiones nos mostrarán de entrada el arte como una de las formas de educación religiosa para los no letrados a lo largo de la Edad Media. Luego, veremos las transformaciones que fueron llevando al arte a uno de sus momentos más importantes: El Renacimiento, y de allí, todas las posibilidades y cambios que se dieron con la Modernidad. Estos tiempos serán abordados de mano del contexto analizando las aperturas y anacronismos del Renacimiento, el claroscuro y la teatralidad del Barroco.

Marcel Duchamp, La Fuente, 1917.

Paul Gauguin, El mercado, 1892.

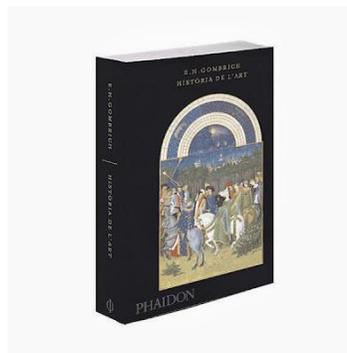
12. Arte en el siglo XIX: outsiders, neoclásico.
13. Arte en el siglo XIX: romanticismo y academicismo.
14. Arte en el siglo XIX: impresionismo y postimpresionismo.
15. Vanguardias históricas.
16. Vanguardias de mediados del siglo XX.
17. Arte contemporáneo.

En este tercer bloque de contenido, se dará desarrollo a una visión más abierta del arte como respuesta a la industrialización. Hablaremos del surgimiento de otras manifestaciones, como la fotografía, que capturan el naturalismo y que tuvieron incidencia en la experimentación y búsqueda del color en los pintores impresionistas y postimpresionistas. Esto, nos dará entrada a las discusiones sobre las vanguardias y podremos dar una mirada al fin del arte, el arte conceptual y contemporáneo.

Este bloque final posibilita realizar una lectura de las obras de arte, prácticas artísticas y experiencias estéticas de manera crítica a partir de un análisis sobre las transformaciones del concepto de arte y de las percepciones estéticas del mismo. Adicionalmente, si los estudiantes desean, se realizará una sesión plus con visita a Museos de la Ciudad como el Museo de Antioquia y el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Materiales Recomendados

- GOMBRICH, Ernst, Historia del arte. [S.I]: Phaidon, 1997.
- El Puño Invisible. Arte, revolución en un siglo de cambios. Taurus.
- DANTO, Arthur, Más allá de la caja de Brillo. Madrid: Akal, 2003.

*Luisa Fernanda Álvarez Betancur: Politóloga y Magister en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Ilustradora con enfoque político y social. Investigadora con especialidad en artes, arte político, memoria e historia del arte. Docente de Historia del Arte, género, derechos humanos y archivos. Con conocimientos en gestión de la información, bibliotecas especializadas, gestión e implementación proyectos de género, políticos, sociales, de análisis electoral, de memoria, de arte y archivo con incidencia en procesos sociales y de memoria. Publicada por editoriales como Uniandes, Universidad de Antioquia, Repositorio de la Universidad de Antioquia, Repositorio del CONTI ex ESMA Bs.AS. y Revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

Bibliografía

- ARGAN; Gulio Carlo, El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos. España, Akal, 1991.
- BURKE, Peter, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Barcelona, Crítica, 2005.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005.
- FOUCAULT, Michel. Arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1979.

- GADAMER, Hans G, La actualidad de lo bello. España, Paidós, 1991.
 - GASKELL, Ivan, Historia de las imágenes. En P. Burke (Ed.), Formas de hacer historia (pp. 209-239). Madrid: Alianza, 1996.
 - GIUNTA, Andrea, Vanguardia, Internacionalismo y política: arte argentino en los años sesenta, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2008.
 - GOMBRICH, Ernst, Historia del arte. [S.I]: Phaidon, 1997.
 - HAUSER, Arnold, Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1968
 - HOBSBAWM, Eric, A la zaga: decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX. España, Crítica, 1998.
 - MITCHELL, W.J.T., Teoría de la Imagen, Madrid, AKAL, 2009.
 - PANOFSKY, Erwin, El significado en las artes visuales, Madrid, Alianza, 1977, “Introducción”.
 - SHINER, Larry. La invención del arte, Buenos Aires, Paidós Estética 36, “Introducción”.
 - TRABA, Marta, Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2005.
 - VATTIMO, Gianni, “Muerte o crepúsculo del arte”. En El fin de la modernidad. (pp. 49-59). Barcelona: Gedisa, 1986.
 - WARBURG, Aby, El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, Madrid, Alianza, 2005, “introducción y volumen 1”.
 - WINCKELMANN, J. J, “Estudio del arte considerado en su esencia”. En Historia del arte en la antigüedad (45-73). Madrid: Aguilar, 1989.
- WÖLFFLN, Henrich, Conceptos fundamentales en la Historia del Arte, Madrid, Espasa Calpe, 1956, “Introducción”.