

PROGRAMA 2024-1



HISTORIA DEL ARTE

Profesor:
JUAN DAVID
PINEDA*

Modalidad Híbrido	Intensidad 34	Horario Lunes 6:30 P.M. a 8:30 P.M.
Sesiones 17	Fechas 5 de febrero al 24 de junio	Docente Juan David Pineda Henao

Presentación.

Este curso se encuentra dirigido un público que desee adquirir conocimientos generales y panorámicos sobre la Historia del Arte, sus periodos artísticos y representantes, así como las técnicas implementadas y las grandes transformaciones en las temáticas, formatos y difusión del arte. A su vez, pretende desarrollar en los estudiantes capacidades para el acercamiento, reconocimiento y lectura de la obra de arte de manera general.

Justificación del curso.

El curso de historia del arte pretende introducir a los estudiantes en las temporalidades del arte y sus transformaciones a lo largo de la historia occidental, con la finalidad de acercarlos al conocimiento de las prácticas artísticas, así como a la posibilidad de desarrollar capacidades de lecturas básicas de las imágenes catalogadas como obras de arte. Para esto, se hace clara la necesidad de vincular las creaciones plásticas a sus contextos de emergencia como una forma de comprender los vínculos del arte con la época, sentido en el cual el curso, a pesar de hacer énfasis en el devenir del arte en el tiempo, necesariamente deberá detenerse a hacer explicaciones contextuales que permitan considerar el arte como una huella material de memorial.

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 y construcción del concepto Arte y su uso para la Historia.
2. Arte en Egipto
3. Arte en Mesopotamia
4. Arte griego
5. Arte en Roma

En cada una de las sesiones se busca que los alumnos adquieran conocimientos sobre las manifestaciones plásticas de cada periodo a la vez que conocen y familiarizan con el proceso cultural y contexto histórico.

En el primer bloque de contenido, el alumno aprenderá los conceptos teóricos de la historia del arte, así como el concepto de transmisión, comunicación, experiencia estética entre otros abordados en la bibliografía. Por otra parte, conocerá de manera amplia el contexto del mundo antiguo y cómo repercutió en el arte, tales como la conquista del naturalismo en el arte griego y los cánones iconográficos que marcan la plástica en la historia.



El beso de Judas. Giotto. 1303.



La Venus de Botticelli.

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

Estas sesiones se abordará el arte como la biblia de los no letrados a lo largo de la Edad Media. También se prestará atención a las grandes transformaciones artísticas durante la modernidad, analizando el paso de las formas cerradas a las abiertas durante el renacimiento, el claroscuro y la teatralidad del Barroco. Con esto entendemos cómo cambió la cosmovisión del mundo.



La fuente. Marcel Duchamp. 1917



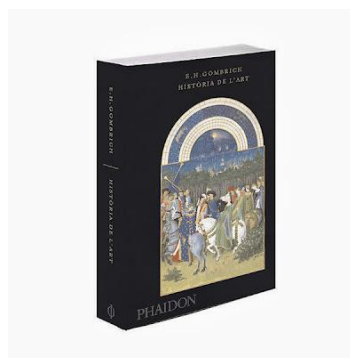
Paul Gauguin: El mercado, 1892

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 del arte como respuesta a la industrialización y el surgimiento de otros objetos que capturan el naturalismo como la fotografía. Se presentará de manera magistral la comprensión de las obras de arte mientras se desarrolla la capacidad de lectura de la obra de arte de manera crítica y expandida. Abordaremos los conceptos de lo Bello, lo Sublime y lo Pintoresco, de igual manera los conceptos de Vanguardia y kitsch, entre otros.

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.



*Juan David Pineda: Historiador Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Titulado con grado de honor por la tesis: Recuerdos para tener en la vida: la plástica post mortem y las prácticas fúnebres. El caso de Medellín entre 1880 y 1930.

Como investigador es miembro de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial, también es Investigador independiente de las prácticas funerarias y el retrato fúnebre en Medellín, en este tema cuenta con capítulo de libro próximo a publicar. Es docente de Historia del Arte en la Academia Yurupary y el Instituto Bellas Artes.

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, Giani, “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”.