

PROGRAMA 2024-1

Grandes artistas de la historia 2.0

Profesor:

JUAN DAVID
PINEDA*

Modalidad Presencial	Intensidad 22 horas	Horario martes 6:30 P.M. a 8:30 P.M.
Sesiones 11*	Fechas 20 de febrero al 4 de mayo	Docente Juan David Pineda Henao
La última sesión será una visita en compañía del docente a las colecciones del Museo de Antioquia, programada el sábado 4 de mayo en un horario a convenir		

Presentación.

Este curso pretende introducir a los alumnos en un recorrido por la Historia del Arte por medio de la presentación de siete de los artistas más relevantes de todos los tiempos. Para ello, desarrollaremos sus momentos históricos, cambios en las manifestaciones plásticas teóricas e iconográficas en sus contextos productivos; permitiendo un análisis de la imagen gracias a la presentación de obras en cada una de las sesiones.

Justificación del curso.

A lo largo de este curso los estudiantes podrán acercarse de manera crítica, filosófica y cultural a diferentes periodos del arte por medio de uno de sus artistas, con el objetivo de comprender su surgimiento, y entender cómo sus obras respondían de manera directa o indirecta a lo acontecido en la época. En la misma medida, el estudiante adquirirá herramientas básicas para la comprensión y crítica de obras de arte.

Contenidos

Sesión 1: Leonardo Da Vinci

La Gioconda o Monna Lisa. Pintura al óleo sobre tabla de álamo. 1503-1519.

Esta sesión pretende introducir a los estudiantes en el concepto de historia del arte, qué entendemos por artista en la historia del arte y cuáles son esos marcos de referencia que debemos tener al momento de acercarnos a un análisis de la obra. Todo de manera paralela a la presentación del artista, el contexto del Renacimiento italiano, características, formas, etc.

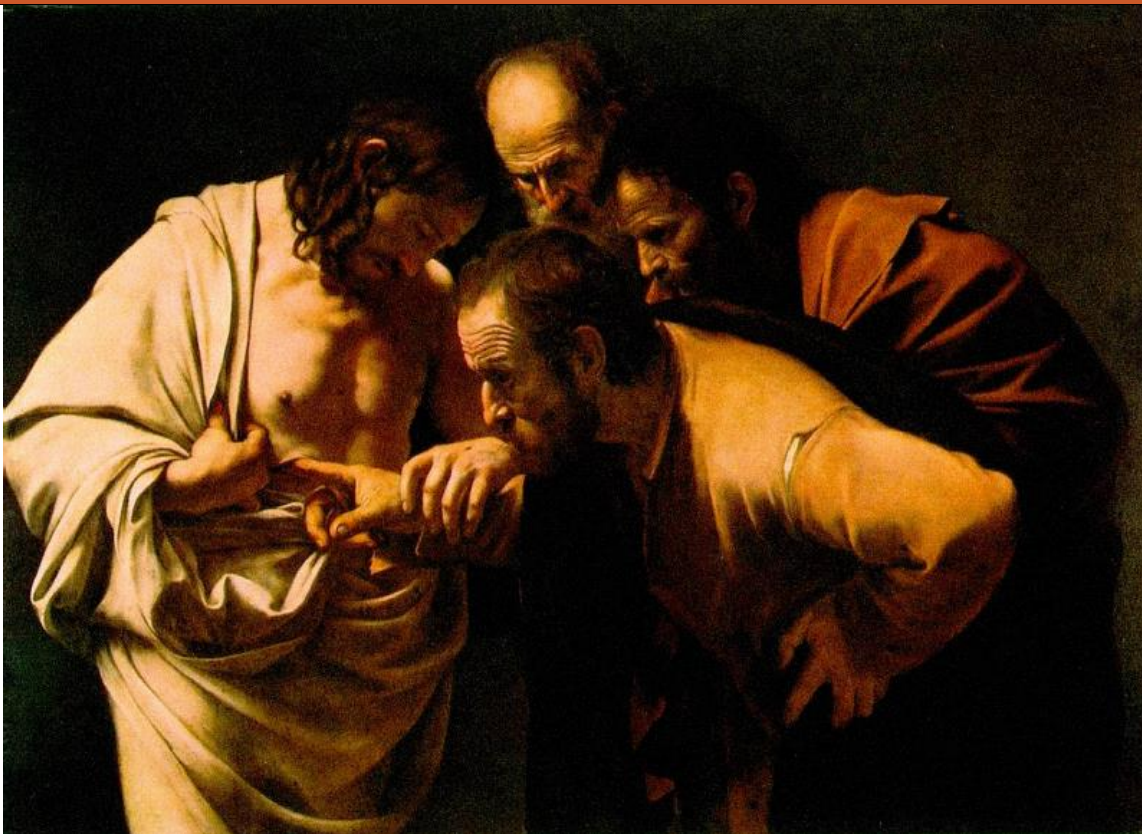
Sesión 2: Alberto Durero

Alberto Durero. Avaricia. 1507.

Conoceremos el Renacimiento en el resto de Europa, también conocido como Renacimiento Flamenco, a través de este artista que se atrevió a desarrollar hasta la propia medida anatómica de los modelos en sus obras.

Sesión 3: Caravaggio

La incredulidad de Tomás. 1602.

Una vida tumultuosa que estuvo marcada por escándalos y excesos, elementos que también se reflejan en su obra pictórica. Su estilo revolucionario se caracteriza por la intensidad dramática, el uso magistral del claroscuro y la representación de escenas cotidianas con una asombrosa naturalidad. En Italia, y específicamente a Roma, su genialidad provocó tanto admiración como controversia.

A través de sus lienzos, conoceremos cómo capturó la esencia de la vida y la humanidad, transmitiendo emociones crudas y reales. La maestría de Caravaggio reside en su capacidad para infundir misticismo y profundidad emocional en cada pincelada, dejando un legado duradero en la historia del arte.

Sesión 4: El Greco

El entierro del conde de Orgaz. 1588.

Tras la caída de Constantinopla en 1453, El Greco debió desplazarse a Italia y luego a España, donde desarrolló parte importante de su obra. Sus representaciones pictóricas, llenas de influencias culturales desembocaron en el manierismo. En esta sesión reconoceremos las características del pintor que plasmó misticismo, expresión y sentimiento en cada uno de sus cuadros.

Sesión 5: Francisco de Goya

El fusilamiento del 3 de mayo. 1814.

Enmarcado en el Romanísimo, y una obra, profundamente influenciada por las convulsiones sociales y políticas de su tiempo, Goya refleja una maestría técnica inigualable y una aguda percepción de la condición humana. Desde sus primeros retratos hasta sus impactantes pinturas, este artista experimentó una evolución artística marcada por su habilidad para explorar la psicología y los contrastes de la luz y la sombra. Como pintor de la corte española, capturó la pompa y la decadencia, pero también, a través de sus obras más personales, reveló una visión crítica de la sociedad, la guerra y la naturaleza humana. En esta sesión, revisaremos su osadía para desafiar las convenciones artísticas y su capacidad para plasmar la complejidad emocional hacen de él un titán en la historia del arte.

Sesión 6: Katsushika Hokusai

La Gran ola. 1830.

Célebre por su impactante contribución al *ukiyo-e* japonés, particularmente por la serie de grabados "Treinta y seis vistas del monte Fuji". Su influencia cultural se manifiesta en la representación magistral de la vida cotidiana y la naturaleza japonesa. Su enfoque detallado y meticuloso captura la esencia espiritual y estética del Japón de su tiempo. En esta exploración, analizaremos las características distintivas del artista que plasmó el misticismo y la expresión a través de su maestría técnica, revelando la profundidad emocional y la conexión intrínseca con la belleza efímera de su entorno.

Sesión 7: Claude Monet

Los nenúfares. 1926.

El maestro indiscutible del impresionismo, un movimiento que revolucionó la forma en que se concebía y representaba el arte en el siglo XIX. Monet desarrolló una fascinación por la luz, el color y la atmósfera, plasmándolos en obras que capturan la efímera belleza de la naturaleza. Su serie de *nenúfares*, como la que adorna el estanque de su jardín en Giverny, exhibe la maestría de Monet para transmitir la sutileza de la luz y la reflexión en el agua. Su enfoque en la captura de momentos fugaces ya sea a través de paisajes, jardines o escenas urbanas, revela una conexión profunda con la naturaleza y una búsqueda constante de la representación artística más allá de la realidad tangible.

En esta sesión conoceremos a este artista y su técnica distintiva de pinceladas sueltas y colores vibrantes, que dejó un legado perdurable que influyó significativamente en el arte moderno.

Sesión 8: Vincent Van Gogh

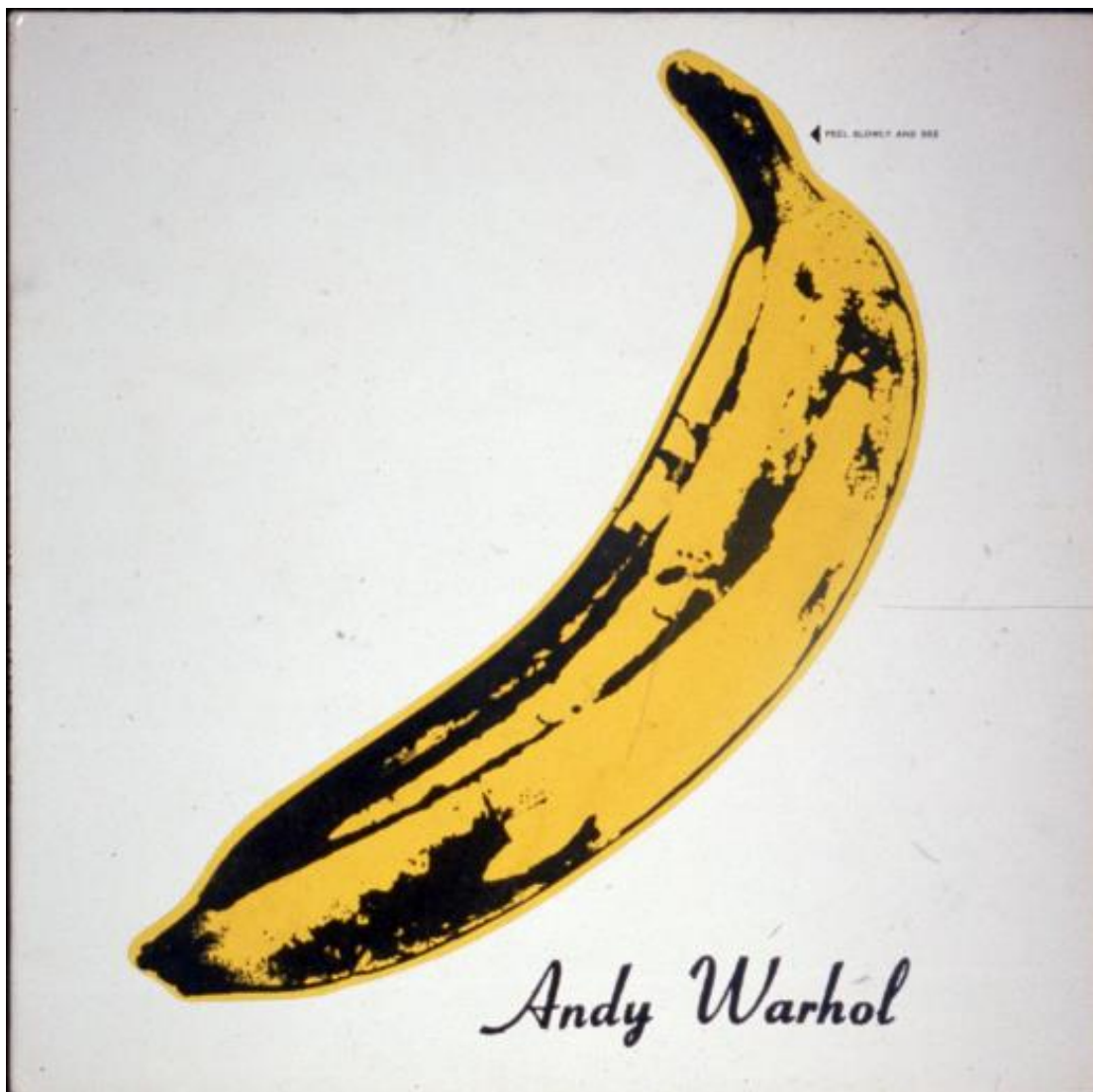

Vincent Van Gogh. La casa amarilla. 1888.

Cientos de cuadros, y una única venta enmarcan la fama postmortem del artista más popular de los últimos años.

En esta sesión, además de conocer el trabajo porífero de un personaje diverso, reconoceremos cómo identificar aquello que se llama Psicología del artista en el análisis teórico mientras nos vamos preguntando ¿Es Van Gogh el artista más importante de la historia del arte?

Sesión 9: Andy Warhol

Andy Warhol, El plátano de Warhol. 1997.

Su conocimiento en publicidad lo llevó a producir un arte que estaría encaminado a las masas mientras juega con el consumismo en una dualidad: la crítica y el encarnamiento del capitalismo en su esencia como marca Warhol. La obra de la encarnación del Pop es para los artistas recientes un referente que se debe conocer, y para los espectadores es el obligado para comprender el arte contemporáneo.

Sesión 10: Fernando Botero

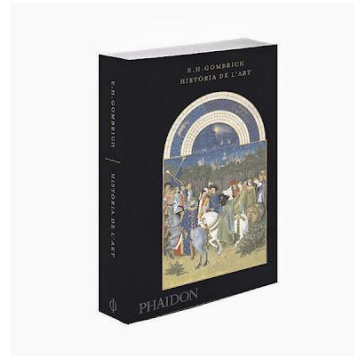

Fernando Botero, La muerte de Pablo Escobar. 1999.

¿El Boterismo? Pinceladas y volúmenes que conoceremos con pintor colombiano más importante en el ámbito contemporáneo mientras analizamos la realidades políticas y sociales plasmadas en sus obras.

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, 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”.