

PROGRAMA 2025-1

Historia de la Arquitectura: de lo Antiguo a lo Moderno

Profesor:

Juan David Pineda
Henao*

Modalidad Híbrido	Intensidad 20 horas	Horario Miércoles – 6:30pm a 08:30pm
Sesiones 10	Fechas 12 de febrero al 23 de abril	Docente Juan David Pineda Henao*
Valor \$ 920.000		

Presentación:

El curso ofrece un recorrido base e integral por los periodos más relevantes en la historia de la arquitectura, desde las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Nuestro objetivo es explicar cómo las construcciones humanas reflejan los cambios culturales, religiosos, sociales y tecnológicos a lo largo del tiempo, ofreciendo diversos estudios de caso desde la antigüedad, al mundo moderno y contemporáneo. A través del análisis de construcciones emblemáticas de cada periodo y contexto, conoceremos las innovaciones en materiales y técnicas que han transformado las ciudades y cómo los estilos arquitectónicos han influido en la manera en que los seres humanos habitamos el espacio.

En este curso, nos adentraremos en temas clave como el uso del espacio, el simbolismo en la arquitectura religiosa y monumental, la búsqueda de la belleza a través de la simetría y la proporción, y el impacto de las revoluciones tecnológicas. Es importante destacar que se abordarán la influencia de los movimientos históricos, artísticos y sociales en la repercusión de la arquitectura contemporánea y cómo continúan moldeando el diseño urbano actual.

Objetivos:

Proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de los principales periodos de la historia de la arquitectura y sus características

distintivas, a la par que se analizarán el contexto histórico, cultural y tecnológico que influyó en la evolución de los estilos arquitectónicos.

Metodología:

Las sesiones serán principalmente expositivas, bajo la modalidad de clases magistrales, apoyadas en la proyección de imágenes de obras arquitectónicas clave que permiten ilustrar los conceptos discutidos. Se fomentará la participación de los estudiantes a través de preguntas y análisis crítico de las estructuras estudiadas. Se sugerirán lecturas y demás material de apoyo acorde a los temas abordados en cada sesión.

1. Arquitectura antigua: dioses y sociedad

Pirámide escalonada de Zoser.

Esta sesión explorará las primeras grandes civilizaciones y sus desarrollos arquitectónicos. Analizaremos las estructuras que reflejan las creencias, los valores y, en general, la organización social de los pueblos que habitaron Mesopotamia y Egipto.

En el contexto mesopotámico, analizaremos las primeras construcciones de la humanidad, haciendo énfasis en los templos Zigurats, enormes plataformas escalonadas construidas como centros de culto. En el contexto egipcio nos centraremos en las pirámides, iconos de la arquitectura funeraria, que a su vez son muestras de las creencias después de la muerte y la importancia de los faraones como líderes sagrados.

2. Arquitectura antigua: dioses y sociedad

Panteón, Atenas, Grecia.

Esta segunda sesión continuará con la exploración de las grandes civilizaciones, esta vez se exploraremos logros estilísticos como el uso del arco simple y la bóveda en Roma. Se discutirá cómo estas construcciones reflejaban las creencias religiosas y sociales de estas sociedades.

En el contexto griego, estudiaremos la arquitectura de templos representativos como el Partenón y los principios de simetría, la proporción y el desarrollo de órdenes como el dórico, jónico y corintio. Conoceremos el uso de los espacios deportivos, la participación del teatro y la vida cotidiana. Finalmente, en Roma observaremos la innovación en el uso de materiales, especialmente la incorporación del hormigón, que permitió una evolución en la construcción de espacios públicos y monumentales para la población romana y sus deidades.

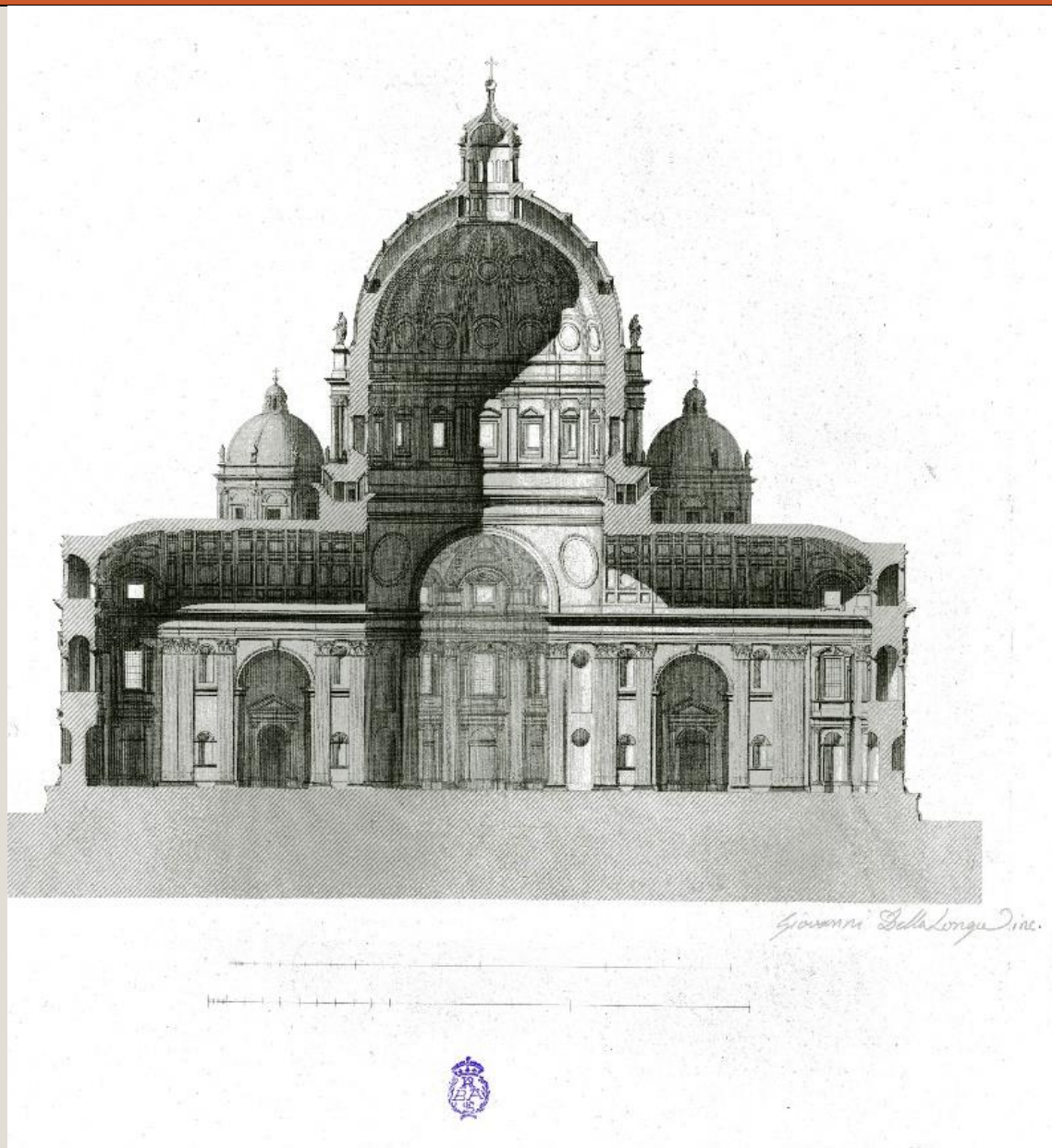
3. La iglesia militante: la arquitectura medieval

Catedral de Notre Dame de París.

Nos centraremos en las transformaciones arquitectónicas de la Edad Media. El estilo románico con sus formas robustas y arcos simples o de medio punto, que representan el miedo medieval por la llegada al año mil, pero que más allá de esto, sus muros se convierten en la biblia para los no letrados. Seguiremos con el gótico, caracterizado por la ligereza estructural, pero su monumentalidad mostrando la idea de la iglesia militante, las bóvedas de crucería y los vitrales que buscaban elevar el alma hacia lo divino.

4. Renacimiento y manierismo

Sección transversal de la Basílica de San Pedro. Della Longa, Giovanni.

Abordaremos el Renacimiento desde la idea de la recuperación de los ideales clásicos de simetría, proporción y armonía, influenciado por el humanismo. Veremos cómo, más allá de la pintura, artistas como Filippo Brunelleschi se preocuparon por la proporción y la elevación del espíritu. También se estudiará el manierismo, una etapa de transición con un enfoque más dramático y complejo manifestado en piezas como la biblioteca Laurenciana.

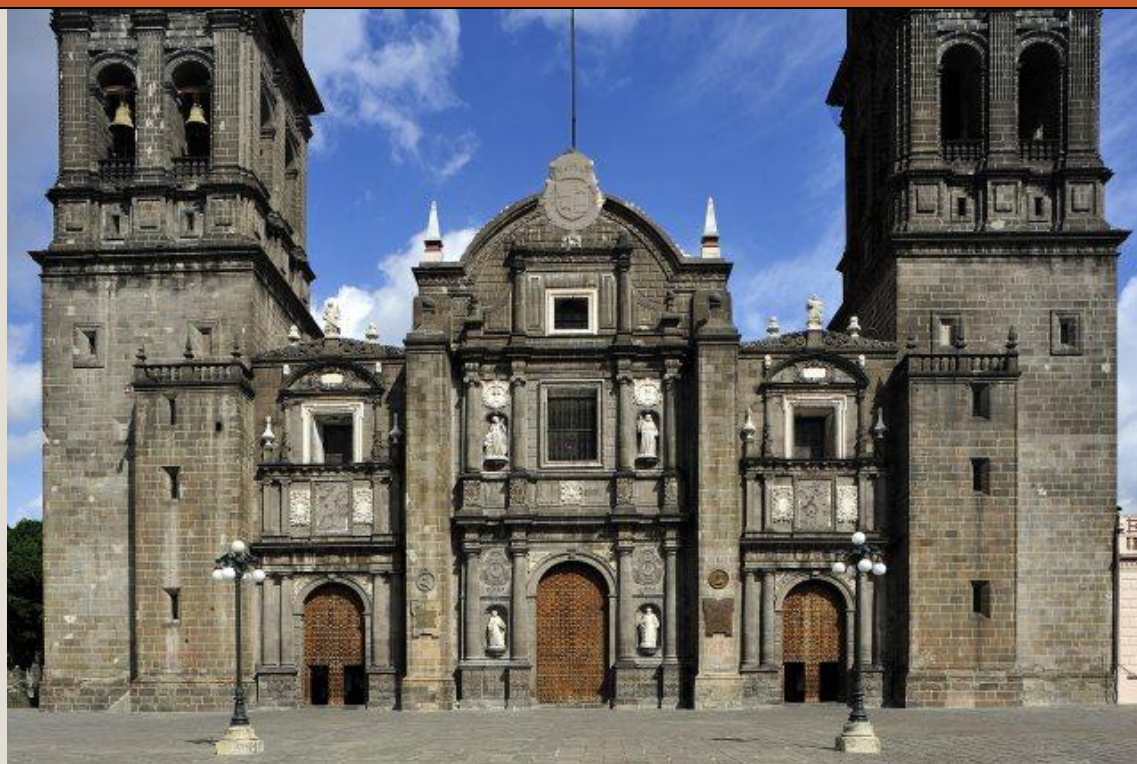
5. Barroco y Rococó

Patio de Mármol, Palacio de Versalles.

En esta sesión veremos el barroco, un estilo ampliamente conocido por su teatralidad y monumentalidad arquitectónica. Se trata de un movimiento rico en ornamentación exuberante, que reflejaba la contrarreforma católica no solo manifestada en la pintura, sino también en la arquitectura. Por otra parte, se abordará el rococó, como un estilo más ligero y ornamental, con un enfoque en lo lúdico y lo sensual. Alrededor del barroco, iniciaremos con un análisis al estilo caracterizado por estar marcado en un contexto de la contrarreforma, un periodo de persuasión visual diseñada para reforzar la autoridad de la iglesia. Revisaremos ejemplos como la Basílica de San Pedro en Roma, sus composiciones y desarrollo. Por otra parte, en el contexto barroco, revisaremos como se desarrolla como un estilo centrado principalmente por una ligereza manifestado en formas asimétricas, un enfoque más sensual e íntimo. Revisaremos ejemplos como el palacio de Versalles, caracterizados por una atmosfera de delicadeza y refinamiento.

6. Arquitectura colonial iberoamericana

Catedral de Puebla, México.

Esta clase dedicada a la arquitectura colonial en Iberoamérica. Se estudiarán los impactos en la arquitectura y urbanismo generados en el continente por la llegada de los colonizadores europeos. Estableceremos las principales características de estas manifestaciones entre el siglo XVI hasta las independencias consolidadas a inicios del siglo XIX.

En la sesión tendremos la oportunidad de explorar las influencias arquitectónicas europeas, principalmente españolas y portuguesas, se adaptaron a las condiciones locales, materiales y mano de obra indígena y africana, dando lugar a una arquitectura única que fusiona estilos europeos con tradiciones autóctonas en territorios como México, Brasil y Colombia. En ese mismo orden de ideas, veremos cómo se establecieron nuevas ciudades y edificaciones religiosas y civiles, tales como las catedrales o los cabildos. Tendremos la posibilidad de reflexionar sobre el significado de la arquitectura en la colonización.

7. Neoclasicismo y Romanticismo

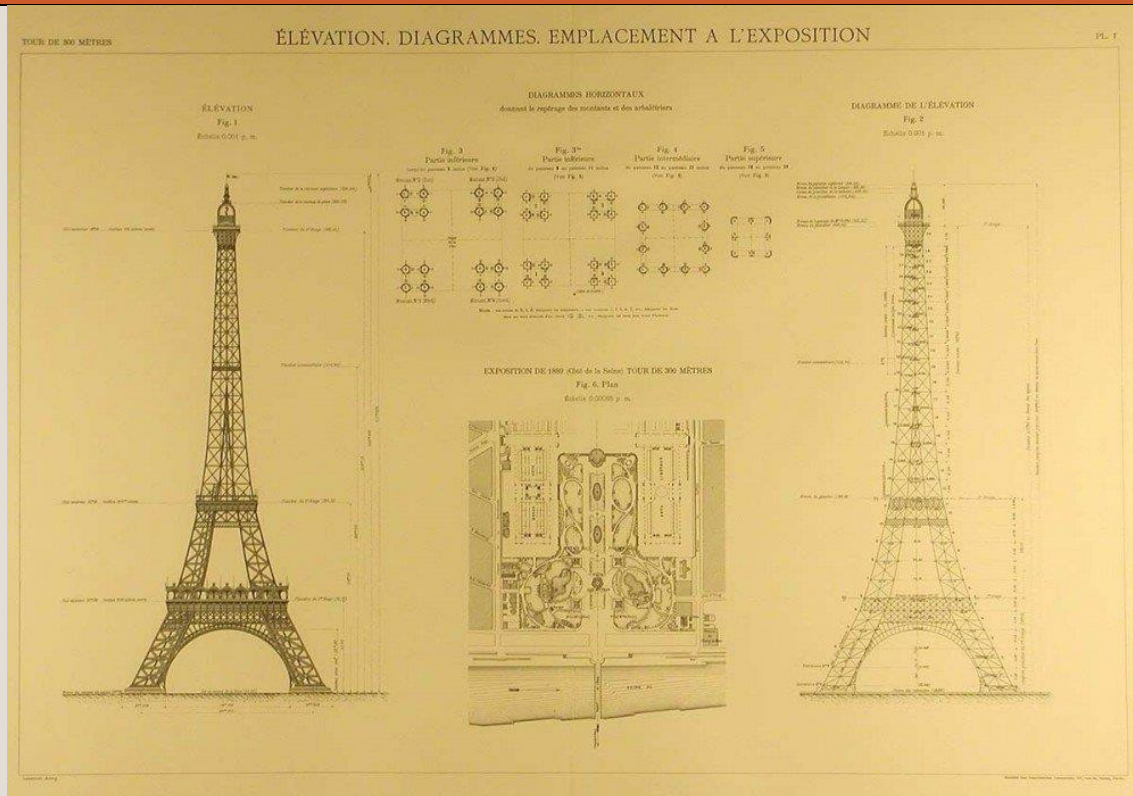
Panteón de París.

En esta sesión estudiaremos dos movimientos arquitectónicos claves: neoclasicismo, que retoma los valores de la antigüedad clásica en respuesta a los excesos del barroco. Y, el romanticismo que, influido por la Revolución Industrial, explora la fascinación por lo medieval y lo exótico. De manera particular, la arquitectura neoclásica, que se expande en el mundo occidental, influencia a la arquitectura con el dinamismo, la proporción, la simetría y en generar características nutridas de los recientes descubrimientos de Pompeya y Herculano.

Por otra parte, la arquitectura romántica, surge en búsqueda de una reacción más emocional en contra de la rigidez de la industrialización. Frente a este último, estudiaremos, por ejemplo, el palacio de Westminster en Londres y la

catedral de San Patricio en nueva York, como una especie de retorno al gótico, pero desde la perspectiva romántica.

8. Arquitectura del Siglo XIX y las Vanguardias

Planos de la torre Eiffel.

En esta sesión exploraremos las innovaciones del siglo XIX como el hierro y el acero, y su impacto en el diseño arquitectónico. Estos materiales representaron una nueva posibilidad de desarrollo estructural que revolucionó el diseño arquitectónico. Además, abordaremos movimientos de vanguardia como el *art Nouveau* y el modernismo, los cuales buscaron reinterpretar las formas estéticas arquitectónicas de una noción mucho más decorativa.

De manera concreta, en esta sesión conoceremos obras como el Crystal Palace en Londres, que introdujo espacios modulares, también revisaremos la Torre Eiffel como figura que simbolizó el avance técnico de la modernización. Finalmente, en contextos de vanguardias revisaremos obras de grandes personajes como Gaudí quien desarrolló espacios como Casa Batlló y la Sagrada Familia.

9. Arquitectura Moderna (Siglos XX y XXI)

La Villa Savoye, Le Corbusier.

Esta sesión, se analiza la arquitectura moderna y su ruptura con el pasado, revisaremos su funcionalismo, minimalismo y uso de nuevos materiales como el concreto y el vidrio. Se discutirán figuras pioneras como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, y Mies van der Rohe, y la escuela de la Bauhaus. También abordaremos el desarrollo de estilos contemporáneos que se fusionaron con tecnologías sostenibles y diseños bajo una mirada ecológica.

De manera concreta, analizaremos la obra y teorías de Le Corbusier, son su concepto de “la casa como máquina para vivir” manifestada en obras como La Villa Savoye. La influencia de la Bauhaus se abordará desde la estética moderna y el cómo esta escuela que integró arte, diseño y tecnología, se centró en diseños funcionales y minimalistas. Finalmente, revisaremos obras como la Casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, en donde tendremos la posibilidad de revisar la búsqueda de la integración armónica del edificio con el entorno natural.

10. Arquitectura Contemporánea

Museo Guggenheim Bilbao / Frank Gehry.

En esta sesión tendremos la posibilidad de explorar las tendencias contemporáneas, como la arquitectura sostenible, el deconstructivismo y el uso de tecnologías avanzadas en el diseño. Dado que en las últimas décadas la arquitectura ha tenido unos grandes desafíos en cuestiones medioambientales, tecnológicos y sociales, esta ha sufrido revoluciones que a llevado a nuevos enfoques y el uso de nuevas herramientas.

En la sesión tendremos la posibilidad de revisar el concepto de arquitectura sostenible con ejemplos como el Bosque Vertical en Milán de Stefano Boeri, o el One Central Park de Sídney. También, revisaremos el deconstructivismo, el cual se centra como corriente que desafía normas tradicionales y simetría, representando arquitectura fragmentada y mucho más aguda como es el caso de Frank Gehry con el museo Guggenheim Bilbao.

* Juan David Pineda: Historiador Universidad Pontificia Bolivariana. Estudiante de la maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. Titulado del pregrado 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”. Es Investigador independiente de las prácticas funerarias y el retrato fúnebre en Medellín, en este tema cuenta con capítulo de libro próximo a publicar, así mismo investiga sobre el desarrollo del arte en Antioquia. Ha sido docente de los cursos de Historia del Arte en la Academia Yurupary y los diplomados en historia del Arte Latinoamericano en el Instituto Bellas Artes de Medellín y la Universidad CES.

Bibliografía:

- Banham, R. (1955). El nuevo Brutalismo. *Architectural Review*, 355-361.
- Banham, R. (1967). *El brutalismo en arquitectura: ¿Ética o estética?* Barcelona: Gustavo Gili.
- Colomina, B. (1995). Intimidad y espectáculo. *Arquitectura viva*, 18-24.
- Colomina, B. (1998). *Frentes de Batalla: E.1027*. Circo, 1-15.
- Colomina, B. (2003). La casa suburbana, espejo y escaparate. *AV Monografías*, 10-14.
- Colomina, B. (2007). Reflexiones sobre la casa Eames. *RA - Revista de arquitectura*, 3-16.
- Colomina, B. (2010). Los medios de comunicación como arquitectura moderna. *EXIT*, 17-24.
- Colomina, B. (2011). Hacia un arquitecto global. En B. Colomina, *Los viajes de los arquitectos*. (págs. 21-49). Pamplona: T6) EDICIONES GSAPP BOOKS .
- Foster, H. (2013). *El complejo arte-arquitectura*. Madrid: Turner.
- Frampton, K. (1983). Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia. *Perspecta: The Yale Architectural Journal*.
- Frampton, K. (1983). *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili.

- Koolhaas, R. (2014). Elementos de la arquitectura. Fundamentals: Elementos de la arquitectura, (pág. 2). Venezia.
- Melvin, J. (2004). ISMOS para entender la arquitectura. Barcelona: Turner.
- Ramírez Domínguez, J. A. (2001). Arte y Arquitectura en la época del capitalismo triunfante. Madrid.
- Venturi, R. (1999). Complejidad y contradicción en Arquitectura. España: Gustavo Gili.
- Venturi, R., Scott Brown, D., & Izenour, S. (2013). Aprendiendo de las Vegas, El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili.
- Wigley, M. (1988). Deconstructivist Architecture. New York: Brown/New York Graphic Society Books.
- Aravena, Alejandro, 2007, Los hechos de la Arquitectura, VV. AA., U. Católica de Chile
- Benévolo, Leonardo, 1978, El Diseño de la ciudad, Gustavo Gili, México.
- Castro Villalba, Antonio, 1996, Historia de la construcción arquitectónica, Ediciones UPC, Barcelona.
- Ching, Francis, 2012, Arquitectura, Forma, Espacio, Orden, Gustavo Gili, México
- Choisy, François Auguste, 1974, Historia de la arquitectura. Lerú, Buenos Aires (primera edición, 1899).
- Clark, Pause, 1987, Arquitectura: Temas de Composición, Gustavo Gili
- Duby, Georges y Philippe Ariès 1991, Historia de la vida privada, Taurus, Madrid.
- Fletcher, Banister, 1928, Historia de la arquitectura por el método comparado, Canesa Barcelona (primera edición, 1896)
- Hauser, Arnold, 1957 Historia social de la literatura y el arte, Guadarram, Madrid.
- Mark, Robert (editor), 2002, Tecnología arquitectónica hasta la revolución científica, Akal Ediciones, Madrid.
- Moretti, Luigi, 1953, Strutture e Sequenze di Spazi, Revista Spazio n° 7
- Morini, Mario, 1963, Atlante di storia della urbanistica, Ulrico Hoepli Milano.
- Müller, Werner y Gunther Vogel, 1985, Atlas de arquitectura (tomo.1), Alianza.

- Mumford, Lewis, 1966, *La ciudad en la historia*, Infinito, Buenos Aires.
- Norberg Schulz, Christian, 1999, *Arquitectura Occidental*, Gustavo Gili, Barcelona.
- Patetta, Luciano, 1997, *Historia de la arquitectura: Antología y crítica*. Celeste Ediciones, Madrid.
- Pevsner, Nikolaus, 1968, *Esquema de la arquitectura europea*, Infinito, Buenos Aires.
- Pijoan Soteras, José, 1931, *Summa Artis, Historia general del arte*, Espasa Calpe (varios tomos) Madrid.
- Romero, José Luis, *La cultura occidental, del mundo romano al siglo XX*, Siglo XXI editores, Mexico
- Touchard, Jean, 2006, *Historia de las ideas políticas*, Editorial Tecnos, Madrid / (primera edición, 1959).
- Zevi, Bruno, 1998, *Saber ver la Arquitectura: Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura*, Apostrofe.