

PROGRAMA 2025-1

Tesoros escondidos: descubriendo la Historia del Arte

Docente: Carolina
Toro Henao

Modalidad Híbrida	Intensidad 16 horas	Horario Miércoles, 10:00am a 12:00m
Sesiones 8 sesiones	Fechas 12 de marzo al 7 de mayo de 2025	Docente Carolina Toro Henao

Presentación:

La Historia del Arte podemos entenderla como la evolución de ideas y prácticas artísticas a lo largo del tiempo. Ese trasegar da cuenta de cambios y relaciones entre pensamientos, prácticas y formas de concebir la realidad, el mundo, y el ser humano.

En este curso haremos un recorrido por seis momentos claves en la historia del arte a partir de las concepciones de arte y las formas de la mirada sobre los cuales se consolidaron. Las sesiones estarán centradas en obras de arte y artistas representativos, pero realizaremos aproximaciones al contexto histórico para comprender la obra a nivel general, en conexión con los elementos sociales, políticos y culturales que marcaron su creación.

El propósito del curso es ofrecer una mirada panorámica a los períodos artísticos fundamentales de la historia del arte occidental, enfatizando en las nociones de arte y sus transformaciones. Está dirigido a un público interesado en conocer de manera general la Historia del Arte y en acercarse a la lectura de una obra de arte.

1. Introducción ¿Qué es el arte?

En primer lugar, comenzaremos reflexionando sobre la definición de arte, en particular alrededor de su significado plural y diverso, lo cual obedece a una comprensión histórica y social. También abordaremos brevemente la idea de artista y del campo artístico. Se propondrá una forma de leer y analizar las obras artísticas.

2. Arte antiguo: Egipto y Grecia

Comenzaremos estudiando las pinturas rupestres, las cuevas de Lascaux y Altamira específicamente, para acercarnos a una primera definición de arte asociada con la magia y lo ritual. Luego, nos concentraremos en dos momentos claves del arte antiguo: Egipto y Grecia. Analizaremos obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas situándolas en su contexto histórico y cultural.

3. Edad Media: románico y gótico

Teniendo en cuenta el devenir de este largo periodo histórico, estudiaremos el arte en la Edad Media a partir de dos expresiones: el románico y el gótico. Nos enfocaremos en sus diferencias en arquitectura, escultura y pintura. Asimismo, reflexionaremos sobre el lugar de la imagen en el cristianismo y la relevancia del significado simbólico.

4. Renacimiento

Estudiaremos los cambios y paradigmas del arte renacentista a través de las obras y artistas representativos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Ticiano, Correggio, Sofonisba Anguissola, El Greco, Pieter Bruegel el Viejo. Nos detendremos a analizar las definiciones de arte y artista en el contexto de los cambios históricos y sociales de los siglos XV y XVI.

5. Barroco y expresiones artísticas de los siglos XVII y XVIII

Analizaremos la definición y características del barroco. También estudiaremos otras expresiones artísticas vinculadas con el clasicismo o el rococó. Nos enfocaremos en obras de: Annibale Carracci, Caravaggio, Pedro Rubens, Artemisia Gentileschi, Diego Velásquez, Nicolás Poussin, Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn, Gian Lorenzo Bernini, y Antoine Watteau.

6. Arte en el siglo XIX

Esta sesión la dedicaremos a estudiar las diferentes expresiones artísticas del siglo XIX. Analizaremos los cambios en la forma de ver y comprender el mundo de cara a la modernidad en el marco del Romanticismo. Igualmente abordaremos el realismo, el impresionismo y posimpresionismo. Nos enfocaremos en obras de artistas como Francisco Goya, Eugene Delacroix, Jean Millet, William Turner, Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Mary Cassat, Paul Gaughin, Paul Cezánne y Vincent van Gogh.

7. Vanguardias artísticas

Nos ocuparemos de las vanguardias artísticas: fauvismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo a partir de sus obras más representativas. El objetivo será analizar las maneras en que estas expresiones artísticas revolucionaron la historia del arte. Nos centraremos en artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Vassily Kandisky, Paul Klee, Piet Mondrian, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, René Magritte, Salvador Dalí, Hannah Höch y Remedios Varo.

8. Arte contemporáneo

Las vanguardias artísticas introdujeron un cuestionamiento sobre la naturaleza del arte que desembocó en la reflexión sobre “la muerte del arte”. Esta reflexión caracterizó la discusión sobre arte contemporáneo. Aquí daremos una mirada rápida por distintas expresiones artísticas contemporáneas: Minimal Art, Land Art, Pop Art, ready-mades, arte conceptual, arte povera, apropiacionismo.

Carolina Toro Henao*:

Profesora e investigadora universitaria. Doctora en Literatura por la Universidad de los Andes (en espera de grado). Filóloga hispanista y Magíster en Historia del Arte por la Universidad de Antioquia. *Fulbright Visiting Scholar Researcher* en Brown University 2023. Ha escrito diversidad de artículos de investigación y capítulos de libros. Autora del libro “La definición de arte moderno y contemporáneo en dos revistas colombianas (1976-1982)”.

Bibliografía:

- ARGAN; Giulio Carlo. *El arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Akal, 1991.
- BARILLI, Renato. *El arte contemporáneo, de Cézanne a las últimas tendencias*. Bogotá: Editorial Norma, 1998.
- BOZAL, Valeriano. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas*. Madrid: La balsa de la medusa, 1996.
- DANTO C., Arthur. *Después del fin del arte*. España: Paidós, 1999.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005.
- DEBRAY, Régis. *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós, 1994.
- GOMBRICH, Ernest. *Historia del Arte*. Londres: Phaidon Press, 2010.
- GUASCH, Ana María. *El arte último del siglo XX Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza Forma, 2009.
- HAUSER, Arnold. *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Barcelona: Random House Mondadori, 2009.
- Mc EVILLEY, Thomas. *De la ruptura al "cul de sac": arte en la segunda mitad del siglo XX*. Madrid: Akal, 2007.
- MANNICHE, Lise. *El arte egipcio*. Madrid: Alianza editorial, 2006.
- MARCHÁN FÍZ, Simón y Pons, Joan Sureda. *Del arte objetual al arte de concepto (1960- 1974)*. Madrid: Akal, 2012.
- MICHAUD, Yves. *El arte en estado gaseoso*. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- TATARKIEWICZ, Wladislaw. *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Editorial Tecnos, 2010.