

Asignatura: Arte en Colombia

Intensidad semanal: 3 horas

Lunes 7:00 am 10:00 am / 10:00 am- 1:00 pm

Profesor: María Sol Barón Pino

Correo: mariasolbaron@gmail.com

Atención a estudiantes: Jueves 11 am cita previa

Antonio Caro Colombia 1976 esmalte sobre lata

Descripción

Esta asignatura de carácter teórico ofrece a los estudiantes, desde las herramientas de la historia, teoría del arte y de los estudios visuales, un panorama de la producción plástica y visual que se ha dado en Colombia desde el fin del virreinato español (fin siglo XVIII) hasta la contemporaneidad (fin siglo XX).

Objetivos

Generales

Brindar un amplio panorama de la producción plástica y visual colombiana, analizando la relación de esta dentro de un marco social y geopolítico determinado.

Específicos

Ofrecer y afianzar herramientas metodológicas que permitan al alumno escribir textos de carácter reflexivo sobre temas relacionados con la producción plástica y visual colombiana.

Habituar la discusión sobre propuestas artísticas que permitan una reflexión sobre los propios procesos creativos en un ambiente de confianza.

Analizar el campo artístico en Colombia a partir de un acercamiento a los espacios de exposición, circulación, publicación y gestión al alcance de los estudiantes

Plan Temático

1. Presentación del programa Arte en Colombia, y discusión de aspectos metodológicos.

2. **Introducción a una historia crítica de las instituciones del campo artístico en Colombia.** Galerías, museos, espacios alternativos de circulación, libros y catálogos de arte en Colombia.

Lectura: Eugenio Barney Geografía del Arte en Colombia Primera Parte

3. La imagen en el S.XIX. Expedición botánica, Iconografía prócera, costumbrismo y comisión corográfica.

Analizar la producción de imágenes que se produce en el siglo XIX, la cual no es posible encasillarla dentro del campo del Arte, precisamente porque aún no se ha institucionalizado la Academia de Artes. Estas imágenes cumplen unos fines documentales, que en unos casos se acercan a lo científico y en otros a la construcción de un imaginario de nación.

Lectura:

Olga Restrepo, *Imaginario de una nación*. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, NO. 26 1999

4. Fotografía y Artes gráficas s. XIX- XX.

Abordar estas dos formas de la visualidad del siglo XIX, que resultan de gran importancia en términos de su incidencia en el campo político y social. Analizar casos particulares de los usos de la fotografía: tarjetas de visita, usos judiciales, entre otros. Analizar el corte editorial y la producción visual del Alacrán y Los Matachines Ilustrados.

Lectura: *El alacrán*. Boletín bibliográfico Banco de la República.

5. Academia y Regeneración. Centenario de la Independencia

Abordar las relaciones entre la creación de la Academia y el proyecto político de la Regeneración. Estudiar a los artistas representativos de la Academia y la Escuela de la Sabana.

Lectura: Álvaro Medina "La pintura, pretexto de debate político, "La regeneración y la Academia", "Prejuicios estéticos y compromisos políticos" en *Procesos del arte* Instituto Colombiano de Cultura, 1978 pp. 32-66

6. La generación americanista y la representación de los subalternos

Analizar los cambios de la producción plástica en relación con el giro ideológico socialista y liberal de los años treinta. Abordar la pluralidad de expresiones visuales que surgen en aquel periodo.

Lectura:

Álvaro Medina: *Arte colombiano de los años veinte y treinta* IX Capítulo

7. Arte Moderno. Los trabistas y la autonomía del arte

Mirar el surgimiento del arte moderno en medio de las paradojas de un periodo de inestabilidad política y social vs. una modernización de la Nación. Analizar la internacionalización del arte colombiano y el surgimiento de una crítica profesionalizada.

Lectura:

Carmen María Jaramillo: *Obregón el mago del Caribe*

8. Parcial

9. Una década histórica. La generación nadaísta y la ruptura de las artes plásticas.

Analizar la producción de una década en la que tenemos, por un lado, unos artistas desbordan los límites de los medios tradicionales, y sacuden al público de museos y galerías.

Lecturas: Barrios, Álvaro: "Inicios del Arte Conceptual en Colombia" Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000. pp. 11-21.

Marta Taba "Batalla N° 17", en Marta Traba, Bogotá, Editorial Planeta. 1984. Pp.

10. La gráfica testimonial dentro y fuera de las Bellas Artes

Analizar el corte testimonial producido de la producción gráfica entre los años sesenta y setenta, y ver las diferentes apuestas de los autores en términos de producción y circulación.

Lecturas: Clemencia Lucena: "Formas puras y formas políticas en el XXII Salón." En 50 años. *Salón Nacional de artistas Colcultura* 1990 p.175-177, Pini Ivonne, "Gráfica Testimonial en Colombia" en *Arte en Colombia* N°33, 1987, p.60-67

11. La ciudad en blanco y negro

Abordar las obras de los artistas que toman la experiencia urbana, con los indicios de crisis social que ella lleva implícita, como punto de partida para la creación de obras plásticas y visuales, y que se enriquecen con los lenguajes del cine y la fotografía.

Lecturas: César Pérez y Santiago Andrés Gómez. "Entrevista a Luis Ospina (de su obra)" en Revista Kinetoscopio N° 22 dic 1993 p.112-130

12. Los ochenta y el retorno de la pintura

Analizar la producción pictórica que revive en los años ochenta como un agotamiento del arte conceptual, y de un sospechoso crecimiento de la inversión en arte. Mirar las paradojas de esta producción eminentemente intimista vs. un periodo guerra sucia que alcanza niveles jamás pensados. A su vez se analizará la conceptualización que elabora otro grupo de pintores en los años noventa.

Lectura: Beatriz González. "1980-1989. Y ahora que nos depara el pasado?" en Arte en Colombia N° 43, febrero de 1990. Pp. 83-90.

Video: La desazón suprema

14. Más allá del arte, reflexiones sobre naturaleza y cultura.

Analizar la producción visual de artistas que se salen de los esquemas del arte moderno y abordan temáticas cercanas a su contexto y que se pueden leer como propuestas con matices políticos.

15. Arte en Colombia a través del Salón Nacional de Artistas

Hacer un recuento del arte colombiano en relación al evento que fue paradigmático para el campo de las artes en Colombia por más de cincuenta años, y estudiar sus crisis y cambios en los últimos años.

2º Parcial

16.

Entrega Final

Entrega de notas

Estrategias Pedagógicas

Presentación del tema con material visual.

Discusiones a partir de lecturas y de imágenes vistas en clase.

Salida a eventos relacionados con el entorno de las artes plásticas y visuales contemporáneas.

Reflexión sobre temas de exposición e investigaciones de los estudiantes y discusiones sobre exposiciones de arte o sobre temas de interés para los estudiantes.

Evaluación

Quizes y controles de lectura	20%
Primer parcial	20%
Segundo Parcial	20%
Exposición y materiales anexos de la revista	20%
Trabajo final	20%

EXPOSICIONES. De manera individual o por parejas los estudiantes escogerán una Publicación Colombiana sobre Artes Plásticas, Artes Gráficas, Fotografía, o Artes Audiovisuales.

Escoger una publicación seriada relacionada con la producción visual colombiana, y hacer un recuento histórico puntual, realizando un análisis sobre su corte editorial (temáticas) y su diseño visual. De igual manera, señalar su importancia para la cultura nacional. Al menos una semana antes de la exposición se debe entregar un artículo seleccionado de la revista para que los demás estudiantes conozcan material de primera mano de las revistas. Así mismo se entregará el material documentado y analizado; y la presentación visual para la exposición en forma digital.

Bibliografía Básica

- BARRIOS, Álvaro, *Inicios del Arte Conceptual en Colombia* Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000
- EDICIONES ALFRED WILD Y EDITORIAL GAMMA, *Nueva Imagen*, Bogotá, 1994.
- GUERRERO, María Teresa Y PINI, Ivonne, "La experimentación en el arte colombiano del siglo XX. Década de los años sesenta y setenta", en "Texto y Contexto" N°22, oct./dic. 1993, Uniandes, Bogotá, 1993. págs. 9-42.
- JARAMILLO, CARMEN MARÍA, *A través del Espejo, autorreflexión de la pintura*, Catálogo, Mam, 1998.
- Revista. *Arte en los años setenta*. Asab. 2004
- MEDINA, Álvaro *Procesos del arte en Colombia* Instituto Colombiano de Cultura, 1978.
- *Arte colombiano de los años veinte y treinta*, Tercer mundo, 1994.
- MINISTERIO DE CULTURA, *Proyecto Pentágono, investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia*, 2000.
- RESTREPO, José Alejandro, *Musa Paradísíaca*, Colcultura, 1997.
- TRABA, Marta, *Historia abierta del arte colombiano*, Ediciones Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1984.
- VARIOS *Historia del Arte Colombiano*, Salvat Editores, Bogotá 1983
- VARIOS, *Arte para Bogotá*, Bogotá, Alcaldía Mayor, 1995

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAL

- ALIANZA FRANCESA, *Nuevas Propuestas, arte colombiano 1999-2002*, 2003.
- ARANGO SOFÍA y GUTIÉRREZ ALBA, *Estética de la modernidad y artes plásticas en Antioquia*, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2002
- BARNEY CABRERA, Eugenio, *Geografía del arte en Colombia*, Imprenta Nacional, Bogotá, D.E., 1963.
- CARBONELL, GALAOR, Edgar Negret, *Las etapas creativas Fondo cultural Cafetero*, Medellín 1976.
- EIGER, Casimiro, *Crónicas de arte colombiano 1946-1963* Banco de la República, 1995.
- GUTIÉRREZ, Natalia, *Cruces. Una reflexión sobre la crítica de arte y la obra de José Alejandro Restrepo*, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000.
- IOVINO, MARÍA, Bernardo Salcedo. *El Universo en Caja*, Banco de la República, Bogotá 2000.
- Oscar Muñoz. *Volverse aire* Ediciones Eco, Bogotá 2003.
- JARAMILLO, CARMEN MARÍA, Alejandro Obregón. *El mago del Caribe*, Asociación de Amigos del museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.
- Otras Miradas. Catálogo de exposición, Panamericana, Bogotá, 2004.
- LONDONO VÉLEZ, Santiago, *Historia de la pintura y el grabado en Antioquia*, Medellín: Universidad de Antioquia, 1995
- *Arte colombiano: 3500 años de historia*, Editorial Villegas, Bogotá, 2001
- MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ, y EDITORIAL PLANETA: *Marta Traba*, 1984
- MEDINA, ALVARO.
- *Arte y violencia en Colombia desde 1948*, Santa Fe de Bogotá: Museo de Arte moderno de Bogotá, 1999
 - *Salas: Pintura activa*, Museo de Arte moderno, Bogotá, 1999.
 - Rómulo Rozo. *Sincretismo*. Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1999.
- MINISTERIO DE CULTURA, Post: *Reflexiones sobre el último Salón* 1998.

- PINI, Ivonne, *Fragmentos de Memoria*, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2001.
- *En busca de lo propio*, Ediciones Universidad Nacional, 2000.
- PONCE DE LEÓN, Carolina, *Nuevos Nombres, seguimiento*, 1990.
- *El efecto Mariposa*, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá, 2004.
- ROBAYO ALONSO, ÁLVARO, *La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano* Bogotá: CAB, 2001
- RUBIANO, GERMÁN, *Escultura Colombiana del siglo XX*, Ediciones Fondo Cultural Cafetero, 1983.
- RUEDA, SANTIAGO, *Hiper / ultra / neo / post : Miguel Ángel Rojas : 30 años de arte en Colombia*, Bogotá : Alcaldía Mayor de Bogotá : Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2005.
- SERRANO, Eduardo, *Arte Colombiano Contemporáneo* Talleres de imprenta nacional, 1999.
- TRABA, Marta y DÍAZ Hernán, *Seis Artistas Colombianos Contemporáneos*
- *Los muebles de Beatriz González*, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Bogotá, 1977.
- VARIOS. *Textos 1, Documentos de historia y teoría. "Artistas colombianos"*. Universidad Nacional, 1999
- VARIOS. *Transhistorias : historia y mito en la obra de José Alejandro Restrepo*, Bogotá : Banco de la República, 2001
- VIVIESCAS, Fernando Y GIRALDO ISAZA, Fabio (Compiladores): *Colombia: el despertar de la modernidad* Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1991.

Hemerografía:

Revista Arte, Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1987-1994

Revista Arte en Colombia, Bogotá, 1976-hoy

Revista del Arte y la Arquitectura en Colombia, Medellín 1979-1981

Revistas Prisma y Plástica (década del 50)