

Apreciación del Arte I

-1er Semestre Carrera de Artes Visuales-

Ultima Cena según la Revista Soho No.64

Foto: Mauricio Velez 2005

Profesores: María Sol Barón mariasolbaron@gmail.com
Camilo Ordóñez pinktomate3@yahoo.com
Intensidad semanal: 2 horas

La Carrera de Artes Visuales corresponde a un proyecto pedagógico en el que el estudio artístico excede los medios, campos y modos de circulación convencionales de las artes plásticas, gráficas y audiovisuales. De este modo, la imagen es entendida como una área de estudio diversificada, no limitada a las imágenes del arte, y que permite la interdisciplinariedad y extrapolación del campo artístico hacia los estudios visuales y el estudio de problemas culturales a través de la imagen.

En este contexto la asignatura de Apreciación del Arte I busca promover una contextualización del estudiante en el campo de las Artes Visuales; familiarizándolo con expresiones artísticas y modos creativos a través de ejercicios de apreciación que, permitan abordar manifestaciones diversas de la imagen como un campo de estudio y, hagan visible el proceso de formación en torno al desarrollo de propuestas creativas que pueden participar de una campo artístico cercano.

Objetivo

Contextualizar el campo de las Artes Visuales en relación con procesos y contextos creativos situados entre el fin del academicismo y el desarrollo del arte contemporáneo; implementando ejercicios de apreciación y apropiación amplios, que permitan abordar manifestaciones diversas de la imagen como un escenario investigación y experimentación que aporten a un desarrollo creativo debatible.

Objetivos Específicos

Familiarizar al estudiante con términos, conceptos, procesos de producción y circulación de las artes visuales, contextualizando dentro de un campo artístico con el que se interactúa y se retroalimenta constantemente.

Analizar el desarrollo del concepto de arte, considerando la obra y el objeto, en relación con su entorno social, características formales, procesos, intereses y necesidades de cada momento histórico para el contexto planteado.

Generar estructuras de apropiación y conceptualización que permitan trasladar contenidos teóricos a procesos críticos y experimentales de creación artística.

Ofrecer y afianzar herramientas metodológicas que propicien la escritura de textos de carácter investigativo sobre temas relacionados con la historia del arte.

Propiciar la discusión sobre propuestas artísticas y procesos personales, en torno a un ambiente académico de confianza y debate.

Identificar el campo artístico inmediato, dando a conocer espacios de, circulación, publicación y debate visibles y asequibles desde la oferta cultural de la ciudad.

Programa y contenidos por sesión

Semana 1

Introducción. Presentación del curso
La carrera de Artes Visuales en la Historia de las academias.

Semana 2

Imágenes e Historia del arte – Hacer arte y hablar sobre arte, historiografía.
Dos momentos, Jacques Louis David vs. Félix González Torres.

Semana 3

Volver al pasado para atacar el presente.
El Neoclásico, pervivencia de las Alegorías y tránsito al romanticismo

Semana 4

Urbanismo y escultura neoclásica. Salida al Cementerio Central
Narrativa y representación en escultura - Usos del canon en la estatuaria

Semana 5

El instante detenido. Invención e Historia de la fotografía
La fotografía en el arte y la construcción social de la imagen fotográfica.

Semana 6

Denunciar el presente. Realismo y gráfica del XIX
Un arte comprometido con su tiempo, aportes de la caricatura al campo artístico.

Semana 7

Imitar el instante. Impresionismo vs. Fotografía. Monet y el Museo de Arte.
Del espacio taller a la exposición y circulación. Arquitectura y catálogos de arte.

Semana 8

¿Es posible el futuro? Posimpresionismo, expresionismo y gráfica de difusión.
Arte y coyunturas políticas, correspondencias locales con el expresionismo.

SEMANA DE RECESO

Semana 9

Una arquitectura particular. Salida al Centro Histórico de Bogotá
De la ciudad colonial a la nación republicana del centenario de la independencia.

Semana 10

El arte como experiencia. De Rodin al arte Neoconcreto
Patrones de temporalidad en la escultura moderna y contemporánea

Semana 11

El tiempo en retícula. Primitivismo, versiones sobre el cubismo y futurismo. Diálogos visuales del arte moderno, el plano, la gráfica y el movimiento.

Semana 12

Abstracción y Funcionalismo. Relaciones entre el arte moderno y la ciencia. Variaciones en torno al constructivismo, suprematismo y cinetismo

Semana 13

Arquitectura moderna y urbanismo Salida a la Universidad Nacional
Plan Maestro de Le Corbusier para Bogotá - Arquitectura moderna local

Semana 14

Experiencia, cuerpo, gesto, superficie y contexto. Pollock y Ana Mendieta
Del graffiti a los movimientos urbanos en torno a las prácticas de esténcil.

Semana 15

Hecho de antemano. Duchamp, Warhol, González Torres y Minerva Cuevas.
Imagen de mercancías, corporaciones, época y publicidad; Popular de lujo.

Semana 16

Dentro y fuera de la Esfera del Arte. Arte Conceptual. Kossuth Vs. Meireles
Arte relacional y comunitario - Acción directa; activismo y arte.

Semana Final

Entrega y sustentación de trabajos finales

Estrategias pedagógicas – Metodología

Discusiones en torno a temas relevantes o problemas desarrollados desde el arte.
Análisis y discusiones en grupo sobre lecturas puntuales y reseñas escritas.

Elaboración de textos en donde se inicie la elaboración de un discurso propio en relación a las artes visuales.

Ejercicios de creación –individuales o colectivos- que permitan: introducir elementos teóricos e históricos y asimilar prácticas artísticas contemporáneas.

Exposiciones con apoyos visuales por parte del profesor, donde se manifiestan y exploran relaciones entre la información histórica, teórica y visual.

Visitas y participación en exposiciones, charlas, y eventos, programados por instituciones culturales de la ciudad como museos, galerías, bibliotecas, etc..

Evaluación

Se desarrollarán trabajos escritos, orales, prácticos y teóricos que se agruparan de acuerdo a su definición de la siguiente manera:

Controles de Lectura	25%
Ponderado ejercicios prácticos 1	25%
Ponderado ejercicios prácticos 2	25%
Evaluación final	25%

Bibliografía Básica

- ALPERS, Svetlana. *El arte de describir*. Ed Herman Blume. Madrid, 1987.
- BARNES, Julian. *Una historia del mundo en diez capítulos y medio*. Editorial Anagrama. Madrid, 1993
- BERGER, John J. ... (et al). *Modos de Ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Estética Relacional*. Adriana Hidalgo Ed., Buenos Aires 2006
- BREA, José Luis (ed.). *Estudios Visuales – La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Akal. Madrid, 2005.
- BUCK MORSS, Susan. *Dialéctica de la mirada – Walter Benjamín y el proyecto de los pasajes*. Editorial Visor. Madrid 1996
- CAHN, Walter. *Obras Maestras – Ensayos sobre la historia de una idea*. Alianza. Madrid, 1989
- CALVO SERRALLER, Francisco. *El Arte Contemporáneo*. Madrid: Taurus, 2001.
- CARERI, Francesco. *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2002.
- CRARY, Jonathan. *Techniques of the Observer*. October – MIT press. Cambridge. 8a Ed. 1998
- CRIMP, Douglas. *Imágenes*. Instituto Distrital de Cultura y Turismo – Universidad Nacional de Colombia Bogotá 2002
- CHECA Cremades, Fernando. *Guía para el estudio de la Historia del Arte*. Ediciones Cátedra, Madrid 1980.
- EDER, Rita (ed.). *Arte, Historia e Identidad en América*. UNAM. México, 1993.
- KRAUSS, Rosalind. *Pasajes de la Escultura Moderna*. Editorial Akal, Madrid 2002
- _____. *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza ed.. Madrid, 1996.
- DEBORD, Guy. *La Sociedad del Espectáculo*. Editorial Pre-textos. Valencia, 1999.
- DEBRAY, Regis. *Vida y Muerte de la Imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Barcelona: Paidós. 1998.
- GOMBRICH, E.H. *Historia del Arte*. Barcelona: Alianza Editorial, 1963
- LUCIE-SMITH, Edward. *Artes Visuales en el siglo XX*. Colonia: Könemann, 2000.
- MICHELLI, Mario de. *Las Vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Ed. 1979.
- MIRZOEFF. *Una introducción a la Cultura Visual*. Paidós. Barcelona, 2003.
- MOXEY, Keith. *Teoría, práctica y persuasión – Estudios sobre historia del arte*. Ediciones El Serbal. Barcelona, 2004.
- PANOFSKY, Erwin. *La interpretación en la Artes Visuales*. Alianza Ed. Madrid. 1991.
- PEVSNER, Nikolaus. *Las Academias de Arte*. Cátedra. Madrid, 1982.
- SENNETT, Richard. *El declive del hombre público*. Editorial Península. Barcelona 1978.
- WHARHOL, Andy. *Mi filosofía de A a B y de B a A*. Tusquets Ed. Barcelona 1981.
- WOODFIEL, Richard (Ed). *Gombrich esencial textos escogidos sobre arte y cultura*. Debate. Madrid, 1997.