

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE ARTES-ASAB PROYECTO CURRICULAR

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO		
AsignaturaX	Cátedra	Grupo de Trabajo
NOMBRE: HISTORIA DEL ARTE Y MANIFESTACIONES DE LO SAGRADO CÓDIGO: Plan 280		
CODIGO. Piali 200		
COMPONENTE: CONTEXTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN SOCIO-HUMANÍSTICA		
ÁREA: <u>BÁSICA</u>		
NÚMERO DE CRÉDITOS: 2	HTD: 2	HTC: 2 HTA: 2
CUPO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 35		
CUPO MÍNIMO DE ESTUDIANTES: 12		
Obligatorio BásicoX	Obligatorio Comp	lementario
Electivo Intrinseco	Electivo Extrinsec	o
CATEGORÍAS METODOLÓGICAS		
TEÓRICO PRÁCTICO	D TEÓRICO-PRÁCTICO:	:X Cátedra:
Ensamble: Entrenamiento	o: Magistral: Prácticas: _	Proyecto:
Seminario:X Taller: Tu	utoría:	
Otra:	¿Cuál?	
NÚMERO DE DOCENTES PARA EL ESPACIO ACADÉMICO		
	1	

PERFIL(ES) DOCENTE(ES)

Profesional en Artes Plásticas, con estudios posgraduales en el área de Teoría e Historia del Arte, experiencia pedagógica y profesional.

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El conjunto de asignaturas que conforman el Componente de Contextualización y Formación Socio Humanística reconoce la Teoría e Historia del Arte como una plataforma de trabajo, estudio y creación que contribuye a la configuración académica del campo de las artes plásticas y visuales. La teoría e historia del arte constituye un soporte desde el que es posible provocar y formular diversos relatos (en permanente revisión y confrontación) para estimular la comprensión crítica de las artes, comprender las diferentes perspectivas metodológicas que animan procesos de investigación y creación en diálogo con la dimensión humanística de la historia, y con el escenario creativo de las artes como su lugar de origen y motivo de estudio.

El conocimiento de la teoría y la historia, permite la comprensión del arte como un conjunto de prácticas propias, sociales y culturales, que constituyen la estructura del ser en el presente frente a los retos de la sociedad contemporánea. La historia, entendida no sólo como el devenir de las formas y los estilos, sino en su interacción con los valores en el presente, es necesaria como componente de fundamentación básica para la formación de los profesionales en el campo de las Artes Plásticas y Visuales, con la capacidad de hacer una aprehensión crítica y reflexiva de los legados del pasado y su pertinencia para la construcción del presente.

En este sentido, reconocer en América latina procesos geopolíticos de subordinación, y prácticas artísticas que representan, impugnan o deconstruyen dichos procesos, constituyen un acervo definitivo para un artista plástico crítico.

OBJETIVO GENERAL

Visibilizar y enfocar distintas cosmovisiones que a través de diversas expresiones manifiestan los vínculos entre el ser humano y lo sagrado mediante el reconocimiento de las correspondientes configuraciones plásticas y visuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Visibilizar las maneras como las configuraciones plásticas y visuales son manifestaciones particulares de una cosmovisión.
- Comprender los posibles diálogos entre configuraciones plásticas y visuales pertenecientes a distintas cosmovisiones como diálogos interculturales.
- Formar un estudiante con pensamiento crítico capaz de comprender y responder a los retos de la sociedad contemporánea.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN

COMPETENCIAS COGNITIVAS Saber-Saber (ANÁLITICO):

El estudiante estará en capacidad de aproximarse a la historia del arte colombiano y profundizar en los temas de su interés a partir de la incorporación de las herramientas conceptuales y metodológicas aportadas por el curso.

COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS Saber-Ser (CRÍTICO):

El estudiante estará capacitado, a partir de la experiencia pedagógica que aporta el curso, para examinar y aprehender su realidad cotidiana de manera crítica y propositiva.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Saber-Hacer (INVESTIGATIVA-PROPOSITIVA)

El estudiante estará capacitado para la producción textual y la formulación de ejercicios investigativos y creativos aportados por el curso.

SABERES PREVIOS

Prerrequisitos: Ninguno.

CONTENIDOS

RECURSOS

Físicos:

Un aula taller con conectividad y acceso a internet.

Ayudas audiovisuales: videobeam, computador portátil, Equipo de T.V., equipos de sonido.

PRIMERA NOTA (6 semana) 35%

SEGUNDA NOTA (12 semana) 35%

EXAMEN FINAL (18 semana) 30%

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- AA.VV. (2010b). Democracia en suspenso. Madrid: Casus-Belli.
- Alfano Miglietti, F. (2003). Extreme bodies, the use and abuse of the body Art. Skira, Editore S, p. A Palazzo castistampa Milano Italiy.
- Allen, R. C. (1991). Horrible Prettiness. Burlesque and American Culture. Chapel Hill y London: University of North Carolina Press.
- Anónimo. (1999). Fisiognomia. Fisiológioco. España: Gredos.
- Arcos-Palma, Ricardo. (5 de septiembre, 2006). "Especialista en arte hace un análisis crítico al Salón Nacional de Artistas." El Tiempo.
- Archivo de Bogotá. Los archivos y el deber de memoria del estado colombiano en casos de violación de derechos humanos en el conflicto armado (Primera edición. ed.).
- Arte Informado, sección Colombia. Lista parcial de Curadores Colombianos dentro y fuera del país en la página web.
- Ballén, Castillo, S. (2012). Anatomías sentimentales. Memorias primer encuentro latinoamericano de investigadores sobre cuerpos y corporalidades en las culturas. (pp. 22-44). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Beltrán. Camilo. (sf) Esfera Pública. Dossier: "El arte de debatir sobre el salón nacional".

Benjamin, Walter. (2006). Obras libro I / vol1, Walter Benjamin: el concepto de la crítica de arte en el romanticismo alemán, "Las afinidades electivas" de Goethe, el origen del 'Trauespiel' alemán (Vol. libro I / vol. 1). Madrid: Abada Editores.

- Beverley, J. (2004). Subalternidad y representación: debates en teoría cultural. Madrid: Iberoamericana.
- Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
- Bolívar, Echeverría. (2010). Una lección sobre Walter Benjamin. In C. A. Aguirre (Ed.), Siete
 Aproximaciones a Walter Benjamin (pp. 117-133). Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
 Borja, Gómez, J.
 H. (2012). Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada: los discursos sobre el cuerpo. Bogotá: Alcaldía Mayor, Fundación Gilberto Álzate Avendaño.
- Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama Barcelona. Bozal, V. (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vols. I y II. Madrid: Visor.
- Brunner, J. J. (1988). Un espejo trizado: ensayos sobre cultura y políticas culturales. Santiago de Chile: FLACSO.
- Buenaventura, Julia. (2015). Polvo Eres, El Correr del Tiempo. María Elvira Escallón. Colección de Artistas Colombianos, & Ministerio de Cultura, Bogotá.
- Bustos, M. (2015). Políticas culturales: construcciones sociales y luchas de sentido en Bogotá, 1930-2000. Quito: Repositorio UASB.
- Bustos, Marta. (2015). Políticas culturales: construcciones sociales y luchas de sentido en Bogotá, 1930-2000. Quito / Repositorio Biblioteca UASB.
- Buttler, J. (2009). Performatividad, Precariedad y Políticas Sexuales. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. 4 (3, Septiembre-Diciembre). 321-36.
- Camnitzer, Luis. (2012). Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño / IDARTES.
- Castro-Gómez, S. (1999). Fin de la modernidad nacional y transformaciones de la cultura en tiempos de la globalización. En: J. Martín-Barbero, F. López de la Roche y J. E. Jaramillo. Cultura y Globalización. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Centro de Estudios Sociales.
- Castro-Gómez, S., y Restrepo, E. (2008). Genealogías de la colombianidad: formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Clarisa Ruiz. (2010). "13 SRA: territorios de la política para el arte y la política del arte". 13 Salones Regionales de Artistas de Colombia. Ministerio de Cultura, pp.12-15.
- Cortés Severino, Catalina. (2009). "Lugares, sustancias, objeto, corporeidades y cotidianidades de las memorias". Errata# 0, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Bogotá.
- Courtine J. J. (2006). Historia del Cuerpo. Madrid: Taurus.
- Da Matta, R. (2002). Carnavales, malandros y héroes. Hacia una sociología del dilema brasilero. México: Fondo de Cultura Económica.
- Danto, Arthur C. (1997). After the end of art: contemporary art and the pale of history. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Danto, Arthur C. (2003). Más allá de la caja de brillo: las artes visuales desde la perspectiva poshistórica. Barcelona: Akal.
- Danto, Arthur C. (2005). El abuso de la belleza. Barcelona: Paidós.
- Deas, M. (1993). Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Didi-Huberman, Georges. (2008). Cuando las imágenes toman posición. Madrid: A. Machado Libros.
- ◆ Didi-Huberman, Georges. (2011). Atlas ou le gai savoir inquiet. París: Les Éditions de Minuit.
 ◆ Dussel, E. D. (2007). Política de la liberación: historia mundial y crítica. Madrid: Trotta.
 ◆ Escobar, A. (2007). La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas: Fundación editorial el perro y la rana.
- Fassim, E. (2013). Habitus, conciencia y deseo o la intimidad atravesada por el espacio público.
 Revista Maguaré. 27(1. ene-jun). 137-158. Disponible en: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/43145
- Foster, Hal. (2004). Diseño y delito y otras diatribas. Barcelona: Akal.
- Foster, Hal. (2015). Bad, New, Days: Arte Criticism, Emergency. London: Verso Books. Foucault, M. (1988). Nietzsche, la genealogía, la historia. Valencia: Pre-Textos. Friedman, J. (1994). La economía política de la elegancia en Identidad cultural y proceso global. Buenos Aires: Amorrortu

Editores.

- Gaitán, Andrés. (2005). Del Termómetro al Barómetro. Una Mirada al Salón Nacional de Artistas. Ministerio de Cultura, Universidad de los Andes.
- García Schlegel, M. T. (2016). La fémina y la danza como experiencia de Nación. (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- García-Canclini, N. (Ed.) (1995 [1987]). Políticas Culturales en América Latina. México: Editorial Siglo XXI.
- Gómez, P. P. (2015). Estéticas Fronterizas: diferencia colonial y opción estética decolonial. Bogotá: Universidad Distrital FJDC / Universidad Andina Simón Bolívar.
- Gómez, Pedro Pablo. (2015). Estéticas fronterizas: diferencias colonial y opción estética decolonial.
 Bogotá: UABS / Universidad Distrital.
- Hall, S. (2010). Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Popayán: Envión Editores, Instituto de Estudios Peruanos, Pontificia Universidad Javeriana Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar, Universidad Andina Simón Bolívar.
- Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto, en Castro-Gómez, G. (Ed.), El giro Decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre editores.
- Mandoki, K. (1994). Prosaica. Introducción a la estética de lo cotidiano. México: Editorial Grijalbo.
 Mandoki, K. (2007). La construcción estética del Estado y de la identidad nacional. Prosaica tres.
 México: Conaculta-Fonca. Siglo XXI editores.
- Martín-Barbero, J. (s.f.). Nuevas visibilidades políticas de la ciudad y visualidades narrativas de la violencia. En: http://www.criticacultural.org/2007/textos-revista/texto-n33.
- Mignolo, W. (2011). The darker side of Western modernity: global futures, decolonial options.
 Durham: Duke University Press.
- Mignolo, W. (2015). Trayectorias de re-existencia: ensayos en torno a la colonialidad/decolonialidad del saber, el sentir y el creer. (P. P. Gómez Ed.). Bogotá: Universidad Distrital.
- Mignolo, Walter. (2014). Activar los archivos, descentralizar las musas. Barcelona: MACBA. Mosquera, Gerardo. (2010). Caminar con el diablo: textos sobre arte, internacionalismo y culturas. Madrid: Exit Publicaciones.
- Nadaff, R., Tazi, N., y Feher, M. (1992). Fragmentos para una historia del cuerpo. 3 vol., Madrid: Taurus.
- Nancy, J. L. (1992). Corpus. Paris: Métailié,
- Ochoa, A. M. (1999). Entre los deseos y los derechos: un ensayo crítico sobre políticas culturales. Bogota: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Ordóñez, Camilo. (2015). Relatos de Poder: curaduría, contexto y coyuntura del arte en Colombia. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas / Repositorio Biblioteca. Pedraza, Z. (2001). Higiene y órdenes sociales en Colombia. Reflexiones en salud: una aproximación desde La antropología pp. 23-29. Bogotá: Uniandes.
- Pedraza, Z. (2003). El cuerpo en América Latina: proyectos modernos y contemporáneos. Iberoamericana. América Latina-España-Portugal. núm. 10, Berlín: Instituto Ibero-Americano, Berlín.
- Pedraza, Z. (2004). Intervenciones estéticas del yo. Sobre estético política, subjetividad y corporalidad. Debates Sobre El Sujeto. Perspectivas Contemporáneas. pp. 61-72. Bogotá: Siglo Del Hombre Editores.
- Pedraza, Z. (2008). Al borde de la razón: sobre la anormalidad corporal de niños y mujeres. En M. S. Hering Torres (Ed.), Cuerpos anómalos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Pedraza, Z. (2010). La actualidad del sujeto. Conceptualizaciones, genealogías y prácticas. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.Pedraza, Z. (2011). El derecho al cuerpo, ¿es de las mujeres? Emancipación, sujeción y biopolítica. Revista de Estudios Sociales. (Diciembre de 2011) .72-83 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res41.2011.06 Pedraza, Z. (2011). En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de la felicidad en Colombia (1833- 1937). Bogotá: Uniandes.
- Pedraza, Z. (2012). La disposición del gobierno de la vida: acercamiento a la práctica biopolítica en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 43.
- Pedraza, Z. (Noviembre 10 y 11 de 2011). Women's Human Rights in Latin America: The State of the Question. An International and Transdisciplinary Symposium. Chicago, EE.UU. The University of Chicago.

- Peñuela, Jorge. (mayo, 2015). "El Premio Luis Caballero cumple veinte años: Estado del arte contemporáneo en Colombia".
- Picard, D. (1986). Del código del deseo. Buenos Aires: Paidós.
- Ponce de León, C. (2004). El efecto mariposa: ensayos sobre arte en Colombia, 1985-2000. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
 Preciado, B. (2002). Manifiesto Contra-Sexual. Madrid: Editorial Ópera prima.
 Preciado, B. (2014). Las subjetividades como ficciones políticas. (Conferencia 14 de febrero). Disponible en:
- https://www.youtube.com/watch?v=R4GnRZ7_-w4. Consultada: 17/12/16:17 hrs. Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad-racionalidad. En Bonilla, E.E. (Ed.), Los Conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas. Bogotá: Tercer Mundo Editores; FLACSO: Libri Mundi.
- Ramirez, J. A. (2003). Corpous Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo. España:
 Siruela.
- Rancière, Jacques. (2011). El tiempo de la igualdad: diálogos sobre política y estética. Barcelona: Herder.
- Rancière, Jacques. (2012). La cuestión estética. Entrevista realizada por Pedro Pablo Gómez y Ricardo Arcos-Palma. Errata, Próxima publicación.
- Rancière, Jacques. (2013). Aisthesis: escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires Manantial.
- Reginald Hudlin, R., Scher, S., Savone, P., y Pitt, B. (Productores). Tarantino, Qn. (Director). (2012).
 Django Unchained [cinta cinematográfica]. R. Estados Unidos: A Band Apart.
 Reich, W. (1947). La función del orgasmo. Buenos Aires: Paidós.
- Restrepo, E. (2007). Imágenes del "negro" y nociones de raza en Colombia a principios del siglo XX. En Revista de Estudios Sociales, Bogotá, No. 27, p. 46-61
- Ringrose, K. M. (2003). The perfect servant. Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Roca, José I. (agosto 28, 2003). "María Elvira Escallón, Nuevas Floras", Columna de Arena 53. Roca, José Ignacio. (1998). "¿Si no el Salón, qué? Post. Reflexiones sobre el último Salón Nacional de Artistas. Ministerio de Cultura, 1999. Columna de Arena 11, diciembre 11 de 1998. Roca, José Ignacio. (9 de noviembre, 1999). "EN TORNO AL SALÓN" El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956552.
- Rodríguez, V. M. (2014). La colonialidad del placer o la hybris del doble punto ciego. En: Moraña,
 M., y Prado, M. S. Heridas abiertas: biopolítica y representación en América Latina.
 Iberoamericana; Vervuert.
- Rojas-Sotelo Miguel, (2016). Comprensiones: política cultural, economía y mercado. Estudios Artísticos: revista de investigación creadora, 1 (1) pp 82-105.
- Rojas-Sotelo Miguel, (2016). De raíz, extracciones y apropiaciones. Estudios Artísticos: revista de investigación creadora, 2 (1) pp. 14-31.
- Romero Rey, S. et al. (2014). Estudios Artísticos: trayectos y contextos. Bogotá: Universidad Distrital.
- Serna, A. (2006). Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Shiner, L. (2004). La invención del arte: una historia cultural. Barcelona: Paidós. Shiva, V. (1995). Abrazar la vida: Mujer ecología y desarrollo. Madrid: Horas y Horas. Shiva, V. (2008). Los monocultivos de la mente. México: Editorial Fineo. Valencia, M. (2015). Ojo
- de Jíbaro: conocimiento desde el tercer espacio visual. Popayán: Universidad del Cauca. Taylor, Diana (2003). The Archive and the Repertoire. Duke University Press. TransHisTo (ria), "Mirar el altiplano desde Bogotá. Un recuento sobre los Salones Regionales de
 - Artistas zona Centro (1976-2012)." VV.AA. (2010). Errata: revista de artes visuales No.1. Arte y Archivos. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá / Fundación Gilberto Alzate Avendaño / Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte.
- VV.AA. (2014). Estudios Artísticos: conversaciones desde Abya Yala. Bogotá: Universidad Distrital FJDC
- Warburg, Aby. (2010). Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal.
- Zibechi, Raúl. (2007). Dispersar el poder: los movimientos sociales como poderes antiestatales.
 Medellín: Ediciones Desde Abajo.

DIRECCIONES DE INTERNET

- http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3232032
- http://www.arteinformado.com/co/magazine
- http://liberatorio.org
- http://www.universes-in-universe.de/columna/col11/col11.htm
- http://allevents.in/bogotá/mirar-en-el-altiplano;-desde-bogotá/358393137540146.

Fecha de elaboración: 2018