

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

Artes Plásticas y Visuales

SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Asignatura **X**

Cátedra _____

Grupo de Trabajo _____

NOMBRE: TEORIA E HISTORIA DEL ARTE VIII

CÓDIGO: Plan 160808

COMPONENTE: LÍNEA DE PROFESIONALIZACIÓN

ÁREA: HISTORIA

NÚMERO DE CRÉDITOS: 2

HTD: 2 HTC: 2 HTA: 2

CUPO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 20

Obligatorio Básico **X** Obligatorio Complementario _____

Electivo Intrínseco _____ Electivo

Extrínseco _____

CATEGORÍAS METODOLÓGICAS

TEÓRICO X

PRÁCTICO _____

TEÓRICO-PRÁCTICO _____

Cátedra: _____ Ensamble: _____ Entrenamiento: _____ Magistral: X Prácticas: _____

Proyecto: _____ Seminario: X Taller: _____ Tutoría: _____

Otra: _____ ¿Cuál? _____

NÚMERO DE DOCENTES PARA EL ESPACIO ACADÉMICO

1

PERFIL(ES) DOCENTE(ES)

El Maestro debe tener los conocimientos en estudio de pregrado, experiencia pedagógica y profesional en el área de historia del arte.

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Dada la complejidad teórica y práctica de los proyectos artísticos contemporáneos, el egresado del proyecto curricular de artes plásticas y visuales (APV), debe ser conocedor del devenir histórico del arte y sus prácticas en su especificidad, frente a los contextos locales y globales, en sus interacciones y múltiples interacciones.

Teoría e Historia del Arte VIII demanda los procesos pedagógicos, académicas y técnicos que permitan

implementar en el estudiante las competencias y el desarrollo de los objetivos concebidos en el proyecto curricular, como es la formación ética en el ámbito del arte nacional.

OBJETIVO GENERAL

Comprender los procesos del arte de Colombia e identificar sus valores, en el ámbito de la producción, la circulación y la crítica; en el marco de los acontecimientos históricos y culturales del país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer los procesos que han determinado el arte de Colombia para identificar conceptualmente los períodos históricos por medio de la observación y análisis iconográfico de las obras reconocidas y representativas en Colombia.

Estudiar los diferentes enfoques historiográficos, para comprender y explicar las imágenes que surgen de los procesos artísticos en Colombia y que dan cuenta de la realidad social, política y cultural.

Analizar e investigar tópicos propios del arte en Colombia.

Desarrollar en el estudiante la capacidad para articular de manera crítica las prácticas de la investigación, la creación y la gestión, en un contexto específico.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN

COMPETENCIA GENERAL

El estudiante estará en capacidad para interpretar y comprobar el pasado, y así articularlo con problemas del arte contemporáneo.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS COGNITIVAS

Saber-Saber: El estudiante estará en capacidad de articular prácticas y conocimientos del campo del arte para vincularlos en proyectos de investigación.

COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS

Saber ser: El estudiante estará capacitado para vincular emocionalmente los conocimientos y procesos de investigación y gestión a sus convicciones éticas y críticas frente a la sociedad.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Saber Hacer: El estudiante estará capacitado para identificar campos para el desarrollo de proyectos de investigación en el contexto colombiano.

SABERES PREVIOS

Prerrequisitos: *Haber cursado historia I II III IV V VI VII*

CONTENIDOS

1. **PRÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS**
2. *Diversidad y contexto*

Parte de la producción artística de finales del siglo XX e inicios del XXI se refiere a las ideas y significados que privilegian el contexto local y cultural por encima de los circuitos establecidos. El artista se inserta en prácticas sociales constituyendo una reacción ante algunos presupuestos como la permanencia y el estatus del objeto de arte como una mercancía vendible y coleccionable.

DISCURSOS POSCOLONIALES (1992)
CENTRO Y PERIFERIAS (1994)
ARTISTA Y COMUNIDAD

MEDIOS DIVERSOS

Fotografía y video
Performance
Taxonomías
Cartografías

SALONES Y CONVOCATORIAS

Salones Nacionales
Bienal de Bogotá (1988 – 2007)
Premio Luís Caballero (1996 – 2011)

2. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO

Del conocimiento a la libertad

El artista del Renacimiento encontró la ilusión de la realidad, por medio de la perspectiva aplicada en el plano pictórico. (1428) Por arte de Academia se entiende aquel fundamentado en la correcta aplicación de las técnicas y en el conocimiento de los elementos necesarios para lograr una representación pictórica realista y veraz de personas y escenas.

2.1 ACADEMIA

Este período en el arte de Colombia está determinado por los ideales académicos y neoclásicos imperantes en las sociedades europeas. En consecuencia se fundó la Escuela de Bellas Artes de Colombia en 1886.

LA FOTOGRAFÍA (1841)
Personas y lugares
LA PINTURA DE ACADEMIA (1875)
Retratos y desnudos
EL CONOCIMIENTO
Papel Periódico Ilustrado (1892)
Escuela Nacional de Bellas Artes (1886)
Salón Anual de Bellas Artes (1886)

2.2 LA RUPTURA. EL MODERNISMO (1900-1912)

El término “moderno” se refiere a aquellas actitudes y movimientos pictóricos que comienzan con el Impresionismo y que, por lo tanto, son en su mayoría aportes del siglo XX. Sus más comunes características son la libertad de expresión, la exaltación de la materia y del plano pictórico.

LAS VANGUARDIAS: Andrés de Santa María
EL SIMBOLISMO: Marco Tobón Mejía

2.3 EL PAISAJE. ESCUELA DE LA SABANA (1900-1925)

Paisajes y bodegones

3. IDENTIDAD Y RAICES (1925 – 1945)

El llamado de la tierra

Durante este período la mayoría de los artistas se orientó a profundizar en el propósito de expresar las particularidades nacionales e identidad cultural, para lo cual volvieron su mirada hacia la historia del país, y sobre todo, hacia las raíces indígenas de la población colombiana. El grupo Bachué, creado en 1930, hizo de las peculiares condiciones de la vida en el país, de lo vernáculo y lo autóctono las más firmes constantes de su producción.

LA BACHUÉ (1925)
EXPOSICIÓN DE SEVILLA (1929)

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
SALONES NACIONALES (1940-1953)

3.1 PREHISPÁNICO Y CONQUISTA

De la magia a la ilustración

MESTIZAJE. *Encuentro de dos mundos*
El Dorado.

EVANGELIZACIÓN. *Imagen y poder*
Encomiendas
Templos doctrineros
Virgen de Chiquinquirá

ESCUELAS SANTAFEREÑAS
Virreinato
Expedición Botánica

3.2 INDEPENDENCIA

Héroes, próceres y batallas

REPÚBLICA
Comisión Corográfica

4. DISOLUCIÓN DEL ESPACIO. De lo nacional a universal

Los artistas basaron su trabajo en la convicción de que el arte es una actividad autónoma, válida por sí misma y no por su poder de referirse a situaciones por fuera de su propio ámbito. Ellos certificaron su empeño modernista, al alinear sus obras con los argumentos de los movimientos de vanguardia.

4.1 MODERNIDAD

REALIDAD Y ABSTRACCIÓN
Simplificación
Abstracción geométrica
Abstracción expresionista

LA FIGURACIÓN
Figuración realista
Figuración expresionista

MODERNIDAD
Consolidación

4.2. AÑOS SESENTA Y SETENTA

Sociedad, sexo y violencia
La influencia Pop
Foto- realismo
La nueva escultura
El objeto

4.3 ARTE CONCEPTUAL

Documentos
Instalaciones

4.4 CONVOCATORIAS Y CIRCULACIÓN

Museos de arte moderno
Salones Nacionales y Regionales

Físicos:

Video proyector
 Computador portátil
 Acceso a internet
 Cortinas para oscuridad

Humanos**Recursos para salidas de campo trabajo práctico de laboratorio****EVALUACIÓN**

PRIMERA NOTA (6 semana) 35%
 Examen, análisis y reseña de obra

▪

SEGUNDA NOTA (12 semana) 35%
 Presentación de ensayo

▪

EXAMEN FINAL (18 semana) 30%
 Examen

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

ALFARO, Ángel	"I Bienal ASAB: Gráfica Alternativa", Cat. Bogotá: Academia Superior de Artes de Bogotá; Instituto Distrital de Cultura Turismo, 2004
RESTREPO, José Alejandro	
ROCA, José	"NOSOTROS, VOSOTROS, ELLOS". MEDELLÍN: TRAGALUZ EDITORES. 2008
ÁNGEL, FÉLIX	
AGUILAR, JOSÉ HERNÁN	"LA NUEVA IMAGEN". BOGOTÁ: EDICIONES ALFRED WILD, 1990
PONCE DE LEÓN, CAROLINA	
ARDILA, María Elvira	"90: Desplazamientos", Cat. Bogotá: Museo de Arte Moderno, 2003
ARDILA, María Elvira	Arte joven 2005", Cat. Bogotá: Museo de Arte Moderno, 2005
ARDILA, María Elvira	"Arte joven 2007 Obras para la eterna juventud", Cat. Bogotá: Museo de Arte Moderno, 2007
BARNEY CABRERA, Eugenio	"Temas para la historia del arte en Colombia". Bogotá: Divulgación Cultural, Universidad Nacional de Colombia, 1970
BARNEY CABRERA, Eugenio	"Historia del arte colombiano", v. 4 y 5. Barcelona: Salvat Editores, 1975
RUBIANO CABALLERO, Germán	
BARRIOS, Álvaro	"Orígenes del arte conceptual en Colombia". Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000
BERNAL, María Clara	"Más allá de lo real maravilloso: El surrealismo y el Caribe". Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Arte; Ministerio de Relaciones Exteriores, Ed. Unidades, 2006
BERNAL, María Clara (Et al.)	"Displaced: arte contemporáneo de Colombia = Contemporary art from Colombia". Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Arte; Ministerio de Relaciones Exteriores, Ed. Uniandes, 2007
CALDERÓN SCHRADER, Camilo	"50 años, Salón Nacional de Artistas", Bogotá: Colcultura, 1990
CERÓN, Jaime (Et al.)	"Catálogo general, exposiciones Galería Santa Fe, sala alterna y otros espacios". Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá; Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2003
Cerón, Gil, Herrán, Iovino, Pabón y Parias	"Proyecto pentágono, Investigaciones sobre arte contemporáneoJunca, en Colombia". Bogotá: Ministerio de Cultura. 2000
DAROS LATINOAMERICA, ed.	"Cantos, cuentos colombianos, Arte colombiano contemporáneo", Cat. Zurich: Hatje Cantz Verlag, 2004
FOTOMUSEO, ed	"Fotográfica Bogotá, encuentro teórico: Documento y ficción en la fotografía contemporánea". Bogotá, 2005.
GIL TOVAR, Francisco	"Historia del arte colombiano", V.3 y 4. Barcelona: Salvat Editores, 1978
GIL TOVAR, Francisco Villegas	"Arte virreinal de la Nueva Granada". Bogotá: Editores, 1987
GÓMEZ HURTADO, Álvaro	

GIRALDO JARAMILLO, Gabriel	"La pintura en Colombia". México: Fondo de Cultura Económica, 1948
GONZÁLEZ, Beatriz	"Arte colombiano del siglo XIX". Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 2005
GUERRERO, Juan Carlos	"Ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia". Bogotá:
RUEDA FAJARDO, Santiago	Ministerio de Cultura; Universidad de los Andes, 2006
SILVA DIAZ, Paula	
VANEGAS, Guillermo	
HERRÁN, Juan Fernando	"II Biental ASAB: Prácticas fotográficas", Cat. Bogotá
Facultad	
LOZANO, Ana María	Artes, Universidad Distrital, 2006
IOVINO, María A.	"Nuevas propuestas, arte colombiano 1999 – 2002".
JARAMILLO, Carmen María	Bogotá: Alliance Francaise, 2003
ROCA, José Ignacio	"Nuevas propuestas, arte colombiano 2003 – 2004". Bogotá: Alliance
	Francaise, 2005
LONDOÑO VÉLEZ, Santiago	"Arte colombiano, 3500 años de historia". Bogotá: Banco de la
República; Villegas Editores, 2000	
JARAMILLO, Carmen María	"A través del espejo", Cat. Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1998
JARAMILLO, Carmen María	"Colombia, años 70", Cat. Bogotá: Academia Superior de Artes de
	Bogotá; Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2003
MEDINA, Álvaro	"Procesos de arte en Colombia". Bogotá: Biblioteca Básica Colombiana,
	Colcultura, 1978
MEDINA, Álvaro	"Colombia en el umbral de la modernidad", Cat. Bogotá: Museo de Arte
	Moderno, 1997
MEDINA, Álvaro	"Poéticas visuales del Caribe colombiano". Bogotá: Publicaciones MV,
	Molinos Velásquez, 2009
MORENO DE ÁNGEL, Pilar	"Historia del daguerrotipo en Colombia". Bogotá: Fondo Cultural
	Cafetero; Bancafé, 2000
NIETO OLARTE, Mauricio	"Historia natural y política: Conocimientos y representaciones de la
	naturaleza americana", Cat. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá:
	Banco de la República, 2008
ORTEGA RICAURTE, Carmen	"Diccionario de artistas colombianos". Bogotá: Plaza y Janés, 1979
PINI, Ivonne	"Fragmentos de memoria". Bogotá: Ediciones Uniandes y Universidad
	Nacional de Colombia, 2001
PINI, Ivonne; BERNAL, María Clara	"Traducir la imagen: El arte colombiano en la esfera transcultural".
	Bogotá: Ediciones Uniandes, 2012
PONCE DE LEÓN, Carolina	"El efecto mariposa". Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo,
	2004
RODRÍGUEZ, Víctor Manuel (Ed.)	"Prácticas artísticas, enfoques contemporáneos". Bogotá: Universidad
	Nacional de Colombia; Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2003
RUBIANO CABALLERO, Germán	"Arte colombiano del siglo XX", Cat. Bogotá: Centro Colombo
IRIARTE, María Elvira	Americano, 1982
RUBIANO CABALLERO, Germán	"Escultura colombiana del siglo XX". Bogotá: Ediciones Fondo Cultural
	Cafetero, 1983
SERRANO, Eduardo	"Historia de la fotografía en Colombia". Bogotá: OP Gráficas, Museo de
	Arte Moderno, 1983
SERRANO, Eduardo	"Historia de la fotografía en Colombia. 1950 – 2000". Bogotá: Ed.
	Planeta, 2005
SERRANO, Eduardo	"Cien años de arte colombiano". Bogotá: Villegas Editores; Museo de
	Arte Moderno, 1985
SERRANO, Eduardo	"La escuela de la Sabana". Bogotá: Museo de Arte Moderno; Novus
	Ediciones, 1990
SERRANO, Eduardo	"Arte colombiano contemporáneo 1971–1998". Bogotá: Fundación
	Gilberto Alzate Avendaño, 1999
SIERRA M, Alberto	"La acuarela en Antioquia", Cat. Medellín: Museo de Arte Moderno;
	Banco de La República, 1987
SUÁREZ, Sylvia Juliana	"Salón de Arte Moderno 1957. 50 años de arte en la Biblioteca Luis
	Ángel Arango", Cat. Bogotá: Banco de la República, 2007
SULLIVAN, Edward J.	"Artistas latinoamericanos del siglo XX", Cat. Nueva York: The Museum
	of Modern Art, 1992
TRABA, Marta	"Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas
	1950/1970". Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1973
TRABA, Marta	"Historia abierta del arte colombiano". Cali: Ediciones Museo La
	Tertulia, 1974
TRABA, Marta	"Mirar en Bogotá". Bogotá: Biblioteca Básica Colombiana, Colcultura,
	1976
ZALAMEA, Gustavo	"Arte en emergencia". Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2000

REVISTAS:

ARTE EN COLOMBIA", Bogotá. No 1, julio 1976 – No. 121, diciembre - febrero de 2010
"REVISTA del Arte y de la Arquitectura en Colombia", Medellín. No. 1, 1978 – No. 8, 1982
"ARTE", Museo de Arte Moderno de Bogotá. No. 1, 1987 – No. 16, 1993
"ARTERIA", Bogotá. No. 1, junio 2006 – No. 22, enero - marzo, 2010
"MUNDO", Bogotá. No. 1, octubre, 2001 – No. 32, diciembre, 2008
"ERRATA #, Bogotá. No. 1, enero de 2010 – No. 6, diciembre de 2012

Fecha de actualización: Marzo 2017