

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

Artes Plásticas y Visuales

SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO Cátedra____ Grupo de Trabajo _____ Asignatura _XX__ NOMBRE: IMÁGENES INDIAS. Cultura visual desde Abya Yala CÓDIGO: Plan 3317 Plan 160403 **COMPONENTE:** Electivo ÁREA: Historia del Arte NÚMERO DE CRÉDITOS: HTD: 3 HTC: 1 HTA: 2 **CUPO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 12** Obligatorio Básico Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco _X _ Electivo Extrínseco__ CATEGORÍAS METODOLÓGICAS PRÁCTICO_____ TEÓRICO-PRÁCTICO _XX_ TEÓRICO _____ Cátedra:_XX__ Ensamble:____ Entrenamiento: ___ Magistral:____ Prácticas: ____ Proyecto: ____ Seminario: _XX__ Taller: _XX__ Tutoría: _____ ¿Cuál? Podría incluir trabajo de campo NÚMERO DE DOCENTES PARA EL ESPACIO ACADÉMICO

1 (uno) – Algunas sesiones pueden contemplar invitados PERFIL(ES) DOCENTE(ES)

Profesional en Artes Plásticas con Magister en Estudios Artísticos y una trayectoria volcada en la investigación y escritura a partir de problemas derivados del campo de la Historia del Arte y la Cultura Visual, desarrollados a través de escritura, piezas artísticas, curaduría y publicaciones; con intereses puntuales en temas de trabajo que articulan la historia del arte, la historia y la antropología en torno a la arqueología, las imágenes indias, el arte precolombino y su asimilación y/o pervivencia en culturas visuales.

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La comprensión del pasado americano supone una relación directa con el legado de la cultura material prehispánica que, convencionalmente, ha sido contemplado desde la Historia del Arte. Aunque esta comprensión resulta valiosa y necesaria la magnitud del continente americano y su pasado exigen escenarios de profundización que permitan contemplar este pasado de manera amplia y que, además

evidenciar una valoración estética e histórica aportada por la historia del arte en diálogo con la arqueólogía, permita comprender imaginarios y trayectos políticos de la imagen a partir de la colonización sobre el territorio y sus habitantes, reconocer prácticas artísticas modernas o contemporaneas que confrontan o asimilan imágenes indias, e identificar la cultura visual de poblaciones indias desde una perspectiva contemporánea vital y dinámica.

OBJETIVO GENERAL

Confrontar el Arte Precolombino como un campo de estudio inherente al desarrollo del Arte en América Latina, donde se encuentran referentes, problemáticas y usos de la imagen correspondientes a procesos creativos de artistas o manifestaciones culturales y sociales que pueden ser cuestionadas o analizados desde el presente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar rasgos relacionados con la historia americana, la representación de América y los americanos, expresados a través de fuentes precoloniales como constates, referentes y puntos de cruce en diversas épocas y sociedades, ligados a procesos propios de configuración histórica nacional, manifestaciones artísticas y cultura popular.

Proponer un panorama visual sobre el pasado material prehispánico desde una valoración artística, que estimule un pensamiento crítico frente a la historia americana y que, como referente, resulte útil al emprender procesos creativos promoviendo hábitos de investigación y análisis dentro del contexto de la creación artística.

Señalar manifestaciones del arte realizadas en América precolonial o por comunidades indias, identificando expresiones que han servido como punto de partida para el desarrollo de propuestas en artistas modernos y contemporáneos, o que se manifiestan en prácticas culturales, visuales y políticas de sociedades y movimientos indígenas en la actualidad.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN

COMPETENCIAS COGNITIVAS

Saber-Saber: : Identificar un panorama amplio de imágenes indias del pasado y presente

COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS

Saber ser: Comprender y valorar diferentes culturas visuales e imágenes indias arraigadas en la cultura mestiza, o empleadas en proceso de representación y autorrepresentación de pueblos, naciones y comunidades.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Saber Hacer: Dimensionar creativa y éticamente el legado visual prehispánico e indígena.

SABERES PREVIOS

Prerrequisitos: Estudiante de la Facultad de Artes ASAB con mas de cuatro semestres cursados.

CONTENIDOS

Semana 1 Enero 26 Cómo "arte precolombino"? Introducción y construcción del plan de trabajo

MODULO I: La invención de América y la representación de los "naturales"

Semana 2

La invención de América y el proyecto moderno Cultura visual, artes, decolonialidad, descolonización

Semana 3

Arte precolombino, Cultura Visual e Historia del Arte Historiografía, fuentes visuales y textuales posibles para la Historia del Arte

Semana 4

Cultura visual del "nuevo mundo" en la imaginación del Viejo Mundo Alegorías de América, representaciones de los naturales, y mapas americanos

Semana 5

Del pasado precolonial y el nacimiento de los Estados Nacionales al Arte Moderno Museos de arte precolombino, etnografía y arqueología en América y Europa – Periodización

MODULO I: Arqueología de América, Estados Nacionales, Academia y Arte Moderno

Semana 6

Imágenes de la Prehistoria y el arte rupestre en el territorio americano De los abrigos rocosos a las expresiones gráficas y performativas contemporáneas

Semana 06

Áreas culturales para la comprensión del pasado precolonial

Canon, cuerpo y género en culturas agrícolas tempranas (Valdivia, Tlatilco...)

Procesos de representación en las Culturas Madre

Escultura en las primeras sociedades complejas (Olmecas, Chavín, San Agustín...)

Semana 07

Salida al Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge Iconografía, áreas geográficas y estilos cerámicos en arqueología colombiana

Semana 08

Procesos de naturalismo y abstracción

Entre la ingeniería, la cerámica y la gráfica (Sinú, Moche, Rimac, Paracas, Nasca...)

Semana 09

Arquitectura monumental en el urbanismo del periodo clásico Ciudades prehispánicas I. Teotihuacán, Monte Albán (Zapotecas) y Tikal (Mayas)

Semana 10

Costa y Sierra, culturas de los andes y el pacífico peruano Retículas, tejido y urbanismo en el Tahuantinsuyo (Chan Chan, Tiahuanaco, Huari...)

Semana 11

Orfebrería y Chamanismo (Museo del Oro del Banco de la República) Cultura visual y diseño gráfico en Colombia (Grass, Consuegra...)

Semana 12

Narrativas pre-coloniales en ciudades, estelas, murales y códices Literaturas indígenas, transcripciones, narrativas cinematográficas

Semana 13

De los imperios a la ciudades modernas como lugar de mestizaje Referencias pre-coloniales en ciudades modernas (Cuzco, México DF...)

MODULO I: Cultura visual representación y autorrepresentación de comunidades indias

Semana 14

Cultura visual india y antropología

La representación del otro; cine, fotografía y etnografía

Semana 15

Prácticas artísticas, comunidades indias y arte contemporáneo

Proyectos curatoriales y autorrepresentación en movimientos indígenas contemporáneos

Semana 16

Practicas visuales y activismo

Movimientos sociales, procesos de autodeterminación y cine indígena Semana Final Presentación de trabajos finales Entrega de procesos creativos y evaluación del curso **RECURSOS** La asignatura requiere de un aula mediana, con recursos audiovisuales disponibles Eventualmente se valorará la gestión de recursos para realizar algunas salidas **EVALUACIÓN** PRIMERA NOTA (6 semana) 35% Taller de creación artística Presentación pública de un tema de clase (seminario) SEGUNDA NOTA (12 semana) 35% Taller de creación artística Presentación de una exposición sobre un problema visual de/sobre comunidades indias contemporáneas EXAMEN FINAL (18 semana) 30% Socialización grupal de proyectos de creación estimulados por investigaciones sobre imágenes indias **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS** ALCINA FRANCH, José (1982). Arte y Antropología. Madrid :Editorial alianza Forma (1990). El Arte Precolombino. Barcelona: Akal. . (2000). "Introducción" en Las culturas precolombinas de América Latina. Madrid: Alianza Editorial EDER, Rita (Ed.) (1994). Arte, Historia e Identidad en América. XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. Instituto de Investigaciones Estéticas. México: Universidad Nacional Autónoma de México México BARNEY, Cabrera (ed) (1975). Historia del arte colombiano. Bogotá: Salvat BOTERO, Clara Isabel (2006). El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Historia ICANH - Universidad de los Andes. BRAUN, Barbara (1993). Pre-Columbian Art and the Post-Columbian World. New York: Harry N. Brahms. CASTRO-GOMEZ, Santiago (2005). La Poscolonialidad explicada a los niños Popayán: Instituto Pensar/PUJ -Universidad del Cauca

de la FUENTE, Beatriz (2003). La escultura prehispánica de Mesoamérica. Archivo Fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas IIE – UNAM. Barcelona: Jaca Book – Lunwerg. Serie Corpus Precolombino (coord.) (1999). Pintura Mural Prehispánica. Instituto de Investigaciones Estéticas IIE, UNAM – Barcelona: Lunwerg Ed.. Serie Corpus Precolombino.

KUBLER, Georges (1986). Arte y arquitectura en la América Precolonial. Madrid: Editorial Cátedra KUGELGEN, Helga Von (ed) (2000). Herencias indigenas, tradiciones europeas y la mirada europea. Bremen:

Instituto Cervantes LUMBRERAS, Luis Guillermo y otros (1998). *América precolombina en el arte.* Museo Chileno de Arte Precolombino

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo (1988). *Orfebreria y chamanismo*. Medellin: Editorial Colina RIVERA CUSICANQUI, Silvia (2010). *C'hixinakak Utxiwa*. Buenos Aires: Ed. Tinta Limón. RUBIN, William (ed) (1985). *"Primitivism" in 20th century*. New York: Museum of Modern Art

Fecha de actualización: 2017

Santiago de Chile: Ed. Trineo