

UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
FACULTAD DE ARTES- ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES DE BOGOTA
PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLASTICAS

1. ASIGNATURA: TEORIA E HISTORIA I
Código : 160108
Prerrequisito:
Semestre:
Intensidad Horaria: 4 horas / semana
No.de Créditos: Dos (2)

2. OBJETO DE ESTUDIO:

Modelos historiográficos de la historia del arte, conceptos básicos sobre el campo artístico, panorama general y textos sobre arte contemporáneo.

3. JUSTIFICACIÓN:

Entendida como una introducción al eje compuesto por las asignaturas propias de historia del arte, la clase *Historia y teoría I* busca generar un panorama básico de los modelos historiográficos que han configurado la Historia del Arte como disciplina, en relación contextos sociales particulares de los que participa, tanto la configuración de la obra como la construcción de un discurso histórico. Simultáneamente, la asignatura busca identificar elementos propios del campo artístico de cara un panorama del arte contemporáneo.

4. OBJETIVO GENERAL:

Asimilar el campo de la Historia del Arte como un campo activo de estudio y producción frente al ejercicio artístico, identificando problemáticas generales y su relación con la producción artística como una disciplina que varía en el tiempo, y que permite situarse de cara al presente.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar modelos historiográficos en relación con la construcción de discursos sobre la historia del arte en diversos contextos sociales.
Introducir nociones básicas sobre el concepto de campo artístico buscando correspondencias con el contexto inmediato.
Plantear un panorama básico de arte y autores contemporáneos, estimulando el una posición crítica y activa frente al campo artístico.
Desarrollar hábitos de lectura, análisis, investigación y escritura a partir de textos y temas de estudio que aporten a plantear posiciones personales útiles en los procesos creativos

6. CONTENIDOS:

PRIMERA PARTE

- Semana 1 *Introducción.* Presentación de la asignatura.
El proyecto *Story of Art* de Ernst Gombrich.
- Semana 2 *Historia de la Historia del Arte.* Modelos historiográficos
Historiadores del arte. De *Vasari a Gombrich*
- Semana 3 *El formalismo en la Historia del Arte.* Heinrich Wölfflin
Neoclasicismo, Romantismo y Vanguardia.
- Semana 4 *Arte Moderno.* Las Vanguardias artísticas del siglo XX - Micheli
Manifiestos de Vanguardia en América y Europa.
- Semana 5 *Sociología del Arte.*
Arnold Hauser - Pierre Francastel
- Semana 6 Iconografía e Iconología
El Instituto Aby Warburg - Erwin Panofsky
- Semana 7 *Crítica de Arte y Crítica Cultural.* Clement Greenberg
Nuevos modelos para la Historia del Arte
- Semana 8 *El campo artístico.* Pierre Bourdieu
Historia de las Academias. Pevsner
- Semana 9 *El fin del arte.* Arthur Danto
La imagen como documento histórico – Peter Burke, Svetlana Alpers

SEGUNDA PARTE

- Semana 10 *Historia y crisis del Museo de Arte Moderno.* Douglas Crimp
Panorama de Arte Contemporáneo. Arte Minimal, Land Art y Arte del Cuerpo.
- Semana 11 *Autores Contemporáneos.* R. Krauss – La escultura en el Campo Expandido
Panorama de Arte Contemporáneo. Activismo, Arte Póvera y Conceptualismo
- Semana 12 *Autores Contemporáneos.* Susan Sontag – Sobre la Fotografía
Panorama de Arte Contemporáneo. Foto realismo, pintura en los años setenta
- Semana 13 *Autores y críticos Latinoamericanos.* Traba, Acha, Camnitzer, Mosquera
Panorama de Arte Contemporáneo. Neoexpresionismo y Transvanguardia
- Semana 14 *Autores Contemporáneos.* Joan Fontcuberta – El beso de Judas
Panorama de Arte Contemporáneo. *Apropiacionismo*
- Semana 15 *Autores Contemporáneos.* Paul Virilio – La máquina de la visión
Panorama de Arte Contemporáneo. Simulación y Nuevas Tecnologías
- Semana 16 *Autores Contemporáneos.* Hal Foster – El Artista como Etnógrafo
Panorama de Arte Contemporáneo. Arte posmoderno, género, y multiculturalismo
- Semana Final *Presentación de trabajos finales*

7. METODOLOGÍA:

El desarrollo del curso se encuentra dividido en dos partes, la primera aborda temas propios de la historiografía del arte y el campo artístico, mientras que la segunda parte se ocupa de textos y panorama del arte contemporáneo. Durante la primera parte, una sesión corresponde a una clase magistral donde se contextualizan los temas, problemas y autores por parte del profesor, la segunda sesión corresponde a la puesta en discusión de una lectura que apoya o corresponde al tema expuesto por parte del profesor en la sesión anterior.

La segunda parte del curso corresponderá a un panorama de arte contemporáneo siguiendo la visión de un autor en particular (Ana María Guasch), socializado a través de exposiciones públicas desarrolladas por los estudiantes con apoyos visuales. Simultáneamente se continuará un plan de lecturas sobre arte contemporáneo relacionadas con las exposiciones semanales.

Paralelamente, los trabajos parciales y elaboración del trabajo final, estarán encaminados a plantear proyectos individuales de creación dentro del campo investigativo que generen un acercamiento a los modelos historiográficos y críticos, confrontados en clase en relación con el campo artístico inmediato.

8. EVALUACIÓN:

Las estrategias de evaluación están dirigidas a valorar facultades de lectura, escritura y expresión oral, a través de reseña de lecturas, realización de exposiciones, y formulación de proyectos individuales de investigación que reflejen el desarrollo de un pensamiento crítico con respecto a los contenidos del curso .

Se manejarán tres ámbitos evaluativos agrupados así:

Reseñas de lecturas	30%
Exposiciones y participación oral	30%
Parciales y proyecto final	40%

9. BIBLIOGRAFÍA

- ACHA, Juan. *Hacia una teoría americana del arte*. Ediciones del Sol. Buenos Aires, 1991
- _____. *Las culturas estéticas de América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1993.
- ALPERS, Svetlana. *El arte de describir*. Herman Blume. Madrid, 1987
- _____. *El Taller de Rembrandt*. Ed. Mondadori. Madrid, 1992.
- AMARAL, Aracy. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño*. Biblioteca Ayacucho. Caracas, 1978.
- ARIES, Philippe. *El tiempo de la historia*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1988
- BAUDELAIRE, Charles. *El pintor de la vida moderna*. El Ancora Ed. Bogotá, 1995.
- BOURDIEU, Pier. *Las reglas del Arte*. Ed. Anagrama. Barcelona, 1995.
- BURCKHARD, Jacob. *El Cicerone*. Obras Maestras. Barcelona, 1953.
- _____. *La cultura del Renacimiento en Italia*. Ed. Porrúa. México, 1983.
- _____. *Reflexiones sobre la Historia del Arte*. Fondo de Cultura Económica. México, 1961.
- BURKE, Peter. *Visto y no visto*. Ed. Crítica. Barcelona, 2001
- CRIMP, Douglas. *On the museum's ruins*. The MIT Press. Cambridge, 1993.
- CHECA, Cremades. *Guía para el estudio de la historia del Arte*. Ed. Catedra. Madrid, 1981
- DANTO, Arthur. *Después del fin del arte*. Paidós Ed. Barcelona, 1999.
- FONCUBERTA, Joan. *El beso de Judas*. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona, 1997.
- FOSTER, Hal. *El retorno de lo real*. Akal. Madrid, 2001
- FRANCASTEL, Pierre. *El Impresionismo*. Emecé Ed. Buenos Aires, 1979

- _____. *Sociología del Arte*. Alianza Editorial. Madrid, 1975
- GREENBERG, Clement. *Arte y Cultura*. Ed. Gustavo Gilli, Bvarcelona, 1979.
- GOMBRICH, Ernst. *La Historia del Arte*. Ed. Debate. Madrid, 2003.
- _____. *Gombrich Esencial*. Ed. Debate. Madrid, 1996.
- _____. *La preferencia por lo primitivo*. Ed Debate. Madrid, 2003.
- HAUSER, Arnold. *Historia Social de la Literatura y el Arte*. Ed. Debate. Barcelona, 1998.
- _____. *Teorías del Arte*. Guadarrama. Barcelona, 1982.
- _____. *Sociología del Arte*. Guadarrama. Madrid, 1982.
- KRAUSS, Rosalind. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza Ed. Madrid, 1996.
- _____. *Pasajes de la Escultura Moderna*. Akal. Madrid, 2002.
- LORDA IÑARRA, Joaquín. *Gombrich, una teoría del Arte*. Ediciones Internacionales Universitarias. Barcelona, 2001.
- MICHELI, Mario de. *Las Vanguardias Artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial. Madrid, 2006.
- PANOFSKY, Erwin. *Vida y obra de Alberto Durero*. Alianza Ed. Madrid, 1982.
- _____. *Estudios sobre Iconología*. Alianza Ed. Madrid, 2001.
- _____. *El significado en las Artes Visuales*. Alianza Ed. Madrid, 2001.
- _____. *La perspectiva como forma simbólica*. Tusquets Ed. Madrid, 1991.
- PODRO Michael. *Los historiadores de arte críticos. La balsa de- la medusa* Madrid. 2001
- SONTAG, Susan. *Sobre la fotografía*. Alfaguara. Bogotá, 2005.
- _____. *Contra la Interpretación*. Santillana. Madrid, 1996.
- VASARI, Giorgio. *Vidas*.
- WINCKELMANN, Johan. *Lo bello en el arte*.
- VIRILIO, Paul. *La máquina de la visión*.
- WORRINGER, Willem. *Abstracción y Naturaleza*.
- WOLFFLIN, Heinrich. *Conceptos fundamentales para la Historia del Arte*.
- _____. *Renacimiento y Barroco*.