

Total de horas semanales: 3
Horario de clases: martes y jueves 2.00 pm– 3.20 pm
Salón: R 111
Atención al estudiante: con cita previa
Prerrequisitos: ninguno

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este curso, dirigido a estudiantes de cualquier disciplina, busca acercar al estudiante a la apreciación y conocimiento del arte a través de ejercicios descriptivos y de la indagación básica ante algunas obras de diferentes periodos, contextos y géneros. Se busca proporcionarle al estudiante oportunidades para observar y herramientas para traducir en palabras lo que observa, así como plantearse una serie de preguntas que le posibiliten acercarse de diferentes formas al conocimiento del arte a través de la historia del arte. Además de los componentes teóricos que se manejarán en clase, se realizarán periódicamente visitas a museos, charlas y talleres con especialistas.

OBJETIVOS

- Posibilitar ejercicios de observación y oportunidades para hablar y escribir sobre lo visto.
- Adquirir herramientas básicas para la descripción de imágenes.
- Plantear preguntas que permitan acercarse a algunas formas de conocimiento de obras de arte relacionadas con datación, autoría, contexto de origen, iconografía y técnica.
- Ejercitar el lenguaje oral y escrito en la descripción y formulación de problemas en torno a obras de arte.
- Reflexionar críticamente sobre contextos específicos que han valorado o transformado objetos e imágenes en obras de arte.

METODOLOGÍA

El curso se configura como una serie de clases magistrales que estarán divididas por bloques. Cada bloque estará dedicado a un tema que tendrá a menudo como punto central el análisis de una o varias obras diferentes tanto en su contexto, temporalidad, autoría y temática, a su vez, algunas clases de demarcarán de obras específicas y se planterán reflexiones en torno a fenómenos que le competen a la Historia del Arte. Cada bloque contara con material de lectura que debe ser revisado y preparado anticipadamente por los estudiantes según el cronograma de clases, a su vez se propondrán en cada bloque actividades variadas

que podrán ser realizadas en otro espacio o fuera de la Universidad, bien la visita a una exposición, un taller o una charla con algún especialista.

La versión digital de las lecturas estará disponible en Sicua Plus. Es responsabilidad del alumno consultar regularmente la página para encontrar las lecturas e información actualizada del curso.

Se recomienda a los estudiantes de la clase que hayan aprobado el curso de Gestión de Riesgos en Salidas Académicas.

FECHAS DEL SEMESTRE

Inicio de clases: Enero 18 de 2016

Ultimo día de clases: Mayo. 7 de 2016

Exámenes finales: Mayo 10 - Mayo 24 de 2016

Semana de trabajo individual: Marzo 21 a Marzo 25 de 2016

CONTENIDO

Martes 19 y Jueves 21 de enero

Introducción

Martes 26 de enero

Reflexiones en torno a la figura del artista

Jueves 28 de enero

Salida 1

Martes 2 y jueves 4 de febrero

Hércules Farnese de Hendrick Goltzius

Lectura: Brandt, Aurelia. "Goltzius and the Antique." *Print Quarterly* XVIII 2 (2001):135-149.

Martes 9 de febrero

Esculturas policromadas para hacer creer

David Freedberg, "Verosimilitud y semejanza: de la montaña sagrada a las figuras de cera", en: Freedberg, David, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid: Cátedra, 1992, págs. 229 – 284.

Jueves 11 de febrero

Invitado especial

Martes 16 de febrero

El Beso de Gustav Klimt

Lectura: Renée Price, "The Kiss: Gustav Klimt and Auguste Rodin", en: Price, Renée (ed.), *Gustav Klimt. The Ronald S. Lauder and Serge Sabarsky Collections*, New York: Neue Galerie. Museum for German and Austrian Art, 2007, págs. 232-251

Jueves 18 de febrero

Salida 2

Martes 23 de febrero

Páramo de Pisba de Francisco Antonio Cano

Lectura: Narraciones patrias. Representación pictórica de sucesos históricos de la Independencia durante la primera mitad del siglo XX, en: *Las historias de un grito. Doscientos años de ser colombianos*. Exposición conmemorativa del Bicentenario 2010, Catálogo de exposición. Museo Nacional de Colombia [03.07. 2010 – 16. 01. 2011], Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2010, pp. 166-190.

Jueves 25 de febrero

PRIMER PARCIAL

Martes 1 de marzo

La Galatea de Rafael Sanzio

Lectura: Millard, Meiss. "Raphael's Mechanized Seashell. Notes on a Myth, Technology and Iconographic Tradition." En *Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner*, editado por McCracken, Ursula E., Randall, Lilian M. C. y Randall, Richard H. Jr, 317-332. Baltimore: Walters Art Gallery, 1974.

Jueves 3 de marzo

Invitado especial

Martes 8 de marzo

El Origen de la Vía Láctea de Tintoretto

Lectura: Nichols, Tom. *Tintoretto: tradition and identity*. Londres: Reaktion Books, 1999. (12-27).

Jueves 10 de marzo

Taller 1

Martes 15 de marzo

La Línea de Saul Steinberg

Lectura: Gombrich, Ernst, "The Wit of Saul Steinberg", en: *Art Journal*, Diciembre 1, 1983, págs. 377-380.

Jueves 15 de marzo

Invitado especial

21 – 25 de marzo: Semana de trabajo individual

Martes 29 de marzo

La Fuente de Marcel Duchamp

Lectura: Ramírez, Juan Antonio. *Duchamp: el amor y la muerte, incluso*, Madrid: Ediciones Siruela, 1994, págs.: 21-29 y 52-59.

Jueves 31 de marzo

Salida 3

Martes 5 de abril

La escultura entre el movimiento y la máquina: El circo de Alexander Calder

Lectura: Nagy, Eleonora, "Calder's Once and Future Circus: A Conservator's Perspective", en: Simon, Joan y Leal, Brigitte, *Alexander Calder. The Paris years, 1926-1933*, Nueva York: Whitney Museum of American Art, 2009, págs.195-211.

Jueves 7 de abril

Noctámbulos de Edward Hopper

Lectura: Barter, Judith A. "Nighthawks: Transcending Reality." En Barter, Judith A., et. Al., Washington DC y Art Institute of Chicago, Boston, mayo 2007 – mayo 2008, 195 – 209, 2007.

Martes 12 de abril:

Incedio de la cámara de los Lores y los comunes, Octubre 16, 1834 de William Turner

Lectura: Venning, Barry, *Turner*, Nueva York-Londres: 2004, págs. 153-198.

Jueves 14 de abril:

Taller 2

Martes 19 de abril

Porcelana chinesca

Lectura: Cervera Fernández, Isabel, "De lo chino a lo chinesco, sinécdoque de un espejismo", en: Museo de Arte Colonial, *Memorias de las VI Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial*, Museo Colonial: 2012, págs. 38-57.

Jueves 21 de abril

EJERCICIO DE DESCRIPCIÓN CALIFICADO

Martes 26 de abril

Nuestra Señora de las Iguanas de Graciela Iturbide

Lectura: Carlos Monsiváis: " La Forma y la Memoria", en: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, *Graciela Iturbide. La forma y la memoria*, Monterrey: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 1996, págs. 17-27.

Jueves 28 de abril:

Salida 4: Museo del Oro

Martes 3 de mayo:

William Kentridge

Jueves 5 de mayo

PARCIAL FINAL

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bartelt, Franz. *Hopper, L'Horizont intra muros. Une lecture de Edward Hopper, "Nighthawks", 1942*, Art Institute of Chicago. Ennetières-en-Weppes: Éd. Invenit, 2012.

- Belting Hans (ed.), *The Global Art World. Audiences, Markets, and Museums*, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2009.
- Busch, Werner. *Turner und der Brand des Londoner Parlaments*. En Koppenleitner, Vera Fionie, Rößler, Hole y Thimann, Michael (eds.). *Urbs incensa*. Berlín: 2011, 149-173.
- FehI, Philipp P. *Decorum and Wit: The Poetry of Venetian Painting*, Viena: Irsa Verlag, 1992.
- Filóstrato. *Imagines*. Londres: W. Heinemann, Ltd. ; New York: G.P. Putnams Sons, 1931.
- Foster, Carter E (ed.). *Edward Hopper*. Catálogo de Exposición. (Palazzo Reale, Milán, Fondazione Roma Museo, Roma y Fondation de l'Hermitage, Lausana, octubre 2009 – octubre 2010).
- Fagnart, Claire. "De l'indetermination de l'oeuvre d'art". En Jimenez, Marc (ed.), *Art et mutations*. París: Klincksieck, 117 – 132. (2004).
- Johns, Richard y Christine Riding. *Turner & the sea*. Londres: Thames & Hudson - Royal Museums Greenwich, 2013.
- Llorens, Tomás y Didier Ottingen. *Hopper*. Catálogo de exposición (Museo Thyssen – Bornemisza Madrid y Grand Palais, París, junio 2012 – enero 2013)
- Ovidio Nasón, Publio. *Metamorfosis*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002.
- Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
- Rëau, Louis. *Iconografía del Arte Cristiano*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997
- Schmied, Wieland. *Edward Hopper: portraits of America*. Munich - New York: Prestel, 2011.
- Theisen, Gordon. *Staying Up Much Too Late: Edward Hopper's Nighthawks and the Dark Side of the American Psyche*. Nueva York: Thomas Dunne Books, 2006.
- Vasari, Giorgio. *Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*. Buenos Aires: W. M. Jackson, 1950.
- Wells, Walter. *Silent Theater: The Art of Edward Hopper*. Nueva York – Londres: Phaidon Press, 2007.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clase: “La Universidad considera que la inasistencia a clase impide un rendimiento académico adecuado. Es facultativo de cada profesor controlar la asistencia de sus alumnos y determinar las consecuencias de la inasistencia, si esta es superior al 20%” (Artículo 42 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado).

Parciales: se comprenderán como controles de las lecturas escogidas para cada bloque así como de los contenidos tratados en clase. Se realizarán dos durante el semestre y equivalen en suma al 60% de la calificación final.

Ejercicios en clase: se tratará de un ejercicio en clase realizado en grupo o individualmente durante el semestre que buscará evaluar metodologías abordadas durante las clases. Se realizará uno durante el semestre y equivale al 20% de la calificación final.

Participación: El siguiente 20% responderá al compromiso activo y participación del estudiante en clase, así como en el blog del curso.

Sistema de calificación

Este curso usará el sistema decimal.

Aproximaciones: La nota final del curso se aproximará a la primera décima. Si la centésima es menor que 5 se deja la primera cifra decimal. Si la centésima es mayor o igual a 5 se aumenta en una unidad la primera cifra décima. Ejemplos: Si la nota es 2.93 ó 2.94 queda en 2.9. Si es 2.95 ó 2.96 queda en 3.

Número de evaluaciones, porcentaje de cada evaluación sobre la nota final y semana en la que se efectuará cada una de ellas:

Parcial 1.....	30%	Jueves 25 de febrero
Parcial 2.....	30%	Jueves 21 de abril
Ejercicio en clase	20%	Jueves 5 de mayo
Participación	20%	DURANTE TODO EL SEMESTRE