Información general del curso

Nombre de la asignatura	ARTE E HISTORIA. Una aproximación a la imagen desde distintos contextos y culturas visuales. Intersemestral, Educación Continuada
Código de la asignatura	010482
Periodo académico	2020-2S. INtersemetral
Horario del curso	Modalidad virtual, Horario. por definir, 23 de junio inicio. 3 sesiones de 3 horas semanales. Martes, Miércoles y viernes de 3 a p.m.Total 30 horas
Lugar	Virtual
Créditos académicos	3 créditos –
Monitorias	

Datos del profesor

Nombre	Mariana Dicker Manuel Santana Francisco Javier Gil Gustavo Villa
E-mail	mariana.dicker@utadeo.edu.co franciscoj.gilm@utadeo.edu.co manuel.santana@utadeo.edu.co gustavo.villa@utadeo.edu.co
Horario y lugar de atención a estudiantes	

ARTE E HISTORIA. Una aproximación a la imagen desde distintos contextos y culturas visuales

En este curso nos proponemos leer la historia del arte más allá de la las lecturas lineales, universalistas de la historiografía, más allá de las miradas descriptivas de corte meramente formalista. Se trata de procurar comprensiones más complejas: estableciendo correspondencias y resonancias entre obras y modos de pensar y sentir, señalando los modos en que la creación artística se tensiona con un contexto dado, reflejándolo y -a la vez- creándolo con sentido.

Nos interesa comprender las diversas formas como se ha usado la imagen y cómo se ha pensado visualmente. De acuerdo con Regís Debray en su “Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente”, no podemos situar a un lado la imagen y al otro lado la mirada que la anima. Mirar es ordenar lo visible y lo invisible, organizar la experiencia. Así, nos encontramos con modos simbólicos de relacionarse con la imagen, propios de experiencias de corte ritual, religioso o sacro, que responden a determinados contextos. Dicho uso de la imagen encajaría con lo que Ranciére denomina el Régimen ético de la imagen. Y así sucesivamente podemos leer la imagen desde ciertos modos de experiencia, desde ciertos modos de ordenar la mirada.

Al abordar así la imagen es factible encontrarnos que ciertos usos y relaciones con la imagen, vinculados con ciertas cosmovisiones, pueden reaparecer históricamente e incluso coexistir con usos más modernos de lo artístico. De este modo se fracturan las miradas lineales tan frecuentes en la Historia del Arte, o las perspectivas que reducen la la Historia del Arte al arte occidental.

Estas lecturas, justamente por introducirse en problemas que trascienden lo meramente formal o lineal, pueden potenciar tanto los recursos interpretativos de la imagen como las posibilidades creadoras de los estudiantes.

En el curso se privilegiará la mirada simbólica, abordándola desde distintos contextos culturales. No obstante al final se mostrarán otras expresiones artísticas en su relación con los contextos y en sus reapariciones en otros momentos de la historia.

Objetivos de aprendizaje

Objetivo General

Propiciar que el estudiante aborde la historia del arte estableciendo comprensiones más complejas de la imagen, comprensiones que articulen los modos de uso y lectura de la imagen con ciertos contextos socio-culturales.

Propiciar en el estudiante una utilización de la historia del arte como caja de herramientas proyectaba a sus procesos de creación.

Objetivos específicos

Mostrar imágenes procedentes de diversos momentos y culturas dejando ver las tensiones entre usos de la imagen y contextos socio-culturales

Dejar ver cómo cierta formas de experiencia y uso de la imagen permanecen en el tiempo y en distintos culturas

Dejar ver cómo ciertos modos de experiencia y uso de la imagen viajan en el tiempo y reaparecen, así sea con nuevos matices y desarrollos

Apelar a diversas materialidades expresivas como el cine, la música, la imagen plástica, para abordar los problemas planteados

Evaluación

Se plantea una evaluación general sustentada en la asistencia, lecturas, presencia vital y participación en las diversas sesiones.

Dicha evaluación panorámica se complementa con la valoración de presentaciones o trabajos por parte del participante.

Dinámica de clase/ Metodología

El curso opera con base en presentaciones de los docentes las cuales siempre van acompañadas de textos, imágenes, películas, etc (en su mayoría disponibles en un drive). En consecuencia, cada sesión abre una serie de problemas susceptibles de ser complementados por una serie de preguntas que habilitan el diálogo. Eventualmente los problemas conceptuales se traducirán en acciones experienciales.

En el curso participan distintos profesores de la Escuela de Artes, desarrollando las distintas sesiones. Si bien cada uno plantea problemas particulares todas las sesiones operan resonando e implicándose entre sí. Muchas de las sesiones las comparte dos profesores para dinamizar los encuentros y para facilitar la aparición de distintos puntos de vista.

Factores de éxito para este curso

Fundamentalmente la participación, la posibilidad de hacer experiencia con los materiales planteados y sugeridos. Un comportamiento activo tanto al interior de las sesiones como más allá de ellas, accediendo al material complementario

Programa

Programa

1. La mirada simbólica (sesiones 1 y 2). El cristianismo y sus relaciones con la imagen. Cómo entender el uso simbólico. Algunas imágenes arquetípicos, su sentido simbólico, y sus resonancias entre sí: la Anunciación, el “No me toques” Noli me tangere, el templo. Adán y Eva. Expositores Mariana Dicker-Javier Gil
2. La mirada simbólica (sesión 3 y 4). El relato mítico y su traducción visual. Algunos mitos griegos y su proyección como arquetipos vivos en diversos momentos y contextos. Expositores Mariana Dicker-Javier Gil
3. La mirada simbólica (sesión 5 y 6). El mundo oriental (budista-taoista) y su relación con las artes. la pintura: el vacío y las interdependencias, el trazo y lo inconcluso. La estética budista y sus mutuas resonancia en el jardín, el haikú, la pintura, el sonido. Expositor Javier Gil
4. La mirada simbólica. (sesión 7). Las culturas indígenas amerindias y los usos rituales y simbólicos, las interdependencias con el mundo natural y espiritual. Expositor Manuel Santana.l
5. Conversación general con los expositores acerca de lo simbólico (8), su sentido, vigencia. Presentación de casos, ejemplos, creaciones por parte de los participantes
6. El barroco y lo barroco (sesión 9 y 10). El barroco pictórico del siglo XVII, la imagen como multiplicación de espacios y miradas. El caso Velázquez. LO barroco como voluntad de creación transhistórica: el neobarroco. Expositor Javier Gi

Cronograma del curso

Bibliografía y otras fuentes

El curso dispondrá de un drive con diversos materiales: películas, animaciones, libros, fotocopias, películas, imágenes. Para cada sesión se cuenta con una serie de materiales complementarios, algunos de ellos se introducen en las reuniones, otros quedan disponibles para desarrollar trabajos, para afianzar ideas, para ver ejemplos, etc.

Otras lecturas recomendadas:

Byung.Chul Han. Filosofía del Budismo Zen

Debray, Regis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente

Didi Huberman, Georges. Ante la imagen

Didi Huberman, Georges. Ante el tiempo

Diel, Paul. El simbolismo en la mitología griega

Durand, Gilbert. Estructuras antropológicas de lo imaginario

Cheng, Francois. Vacío y plenitud. El lenguaje de la pintura china

Metzner, Ralph. Las grandes metáforas de la tradición sagrada

Montoya, Pablo. Sólo una luz de agua. Francisco de Asís y Giotto

Nancy, Jean Luc. Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo

La Puerta. Retorno a las fuentes tradicionales. Simbolismo

Racionero Luis. Textos de Estética Taoísta

Klossowski Pierre: El baño de Diana

Quiñard, P. El sexo y el espanto. Barcelona: Ed. Minúscula

Quiñard, P. La noche Sexual .España. ed. funambulista

Otras fuentes

Filmografía

Lars Von Trier, satanás, Anticristo.

Tomás Gutiérrez, La última cena

Hitchcock, La ventana indiscreta

Monsieur Hire, Patrice Leconte

En la casa, François Ozon

Animaciones

[Kihachirō Kawamoto](https://www.google.com/search?q=Kihachir%25252525C5%252525258D+Kawamoto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM-pLDOrVAKzjcuTjZIztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZh78yMxOSMzKKjvQreieWJufkl-TtYGQGlooJ5SwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiI0d6CqtLpAhXNc98KHaitDMEQmxMoATAeegQICBAD), Dojoji Temple y To Shoot Without Shhting

Michaela Pavlatova, El carnaval de los animales