

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Artes – Doctorado en Arte y Arquitectura

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

1.1. Código de Asignatura:	2024544
1.2. Nombre de la Asignatura:	ARTES: CRÍTICA E INTERPRETACIÓN (Curso electivo)
1.3. Unidad Académica Básica:	Instituto de Investigaciones Estéticas.
1.4. Facultad:	Artes.
1.5. Sede:	Bogotá.
1.6. Nivel:	Postgrado. Doctorado en Arte y Arquitectura.

2. DURACIÓN

Horas de Actividad Presencial a la semana: 3

Horas de Actividad autónoma o independiente a la semana: 6

Total Horas de Actividad académica por semana: 9

Número de semanas del período académico: 16

Total Horas por Período académico: 192

Número de Créditos: 3

3. VALIDABLE

Asignatura validable:

4. TIPO DE CALIFICACIÓN

Numérica (de 0.0 a 5.0): X

5. PORCENTAJE DE ASISTENCIA

% 90 Total hs/presenciales semestre = HAP x Semanas > 64
Mínimo de horas > 58

6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Nombre de la Línea:
Estética y Crítica

Nombre de la Asignatura:

7. PROGRAMA CURRICULAR AL QUE SE ASOCIA LA ASIGNATURA

Doctorado en Arte y Arquitectura.
Maestría en Historia y Teoría del Arte.

8. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El presente programa focaliza dos centros particulares de atención: la interpretación o praxis artística vista desde la crítica, así como el transcurso y evolución epistémica del mismo arte. La dialéctica de la creación artística trata de las transformaciones y cambios de significados en el arte, que ya desde finales del siglo XIX se producen preservando modos y representaciones; más adelante, participando en nuevos territorios con métodos y dispositivos extraídos del avance tecnológico y la democratización de lenguajes, que determinaron definitivamente

una mayor presencia de la objetualidad artificial, así como una ampliación de lo visual en todos los sistemas de relaciones. La interpretación y crítica sobre las artes, entonces, asume creaciones en escenarios y públicos, donde otros tipos de imágenes, metáforas y espacios, se comprometen con nuevas autonomías legando un concepto de la obra artística y el objeto más cercano a lo utilitario y vivencial que a lo alegórico, hasta intervenir ambos en una contemporaneidad donde la intersubjetividad gana experiencia y espacio real.

9. OBJETIVOS

Objetivo General

Coadyuvar al ejercicio de indagación crítica en el proceso de investigación del arte, a través de un encuentro dialéctico con la progresiva ampliación de su territorio y representación en estrategias del espacio, la imagen y el objeto.

Objetivos Específicos

- Incentivar la reflexión sobre el conocimiento del arte, a partir del compromiso epistémico y método de creación, que tanto sus procesos de discontinuidad y desbordes reportan a sus prácticas en el siglo pasado, como también afirman una filiación incisiva en nuevas zonas creativas concomitantes con la tecnología y la innovación.

- Connotar desde diferentes estancias de la creación, la locación ideoestética y de nuevos significados de la praxis artística, así como la singularidad de su interpretación crítica-escritural, a partir de exégesis intertextuales del siglo XX convergentes en las tensiones histórico-artísticas de la modernidad: Alejo Carpentier (1904-1980), Susan Sontag (1933-2004) y Edward Said (1935-2003).

10. METODOLOGÍA

El Seminario resulta la dominante metodológica del curso. Se desarrolla con diferentes técnicas, iniciando con la postulación de temas inteligentes *a priori* de su preparación, con el propósito de establecer núcleos de análisis que se orienten a la resolución de contenidos a través del diálogo y la argumentación escrita. Se consideran, además, otras variables que parten del reconocimiento y estudio sobre diferentes métodos de praxis artísticas diferentes a la del estudiante, a partir de la

indagación de fuentes, el análisis comparado, la exposición central, la discusión y resolución de temas, las audiciones, y el análisis audiovisual.

11. CONTENIDO

11.1 Praxis e interpretación de las artes.

Esta unidad de contenido ubica el planteamiento filosófico del arte con atención particular en la práctica o ejercicio de creación en el pensamiento occidental; y situando su desarrollo hasta el encuentro con la crítica en tanto escala de valuación del juicio estético por medio de la escritura como acto complementario de creación.

Temas:

11.1.1 De la relación afectiva del arte y su dimensión simbólica.

11.1.2 De posturas y escrituras sobre la interpretación en el arte.

11.1.3 De la autonomía, la crítica y el lenguaje.

11.2 Espacio y movimiento en los contextos de las artes.

Esta unidad de contenido centra especial interés, primero, en la significación de los contextos culturales en los métodos de creación, teniendo en cuenta tanto la historia de las ideas desde las posturas iniciales de materialismo e idealismo, como aquellas relevancias históricas que nuclea el arte en el vórtice del acontecimiento social. Segundo, privilegia las categorías de 'espacio' y 'movimiento', a manera de relatar sus principales cambios de sentido en la imagen artística, cinética y la apoteosis visual.

Temas:

11.2.1 De las ideas, los contextos y el proceso de creación.

11.2.2 Del cambio de la perspectiva: espacio y movimiento.

11.3 Concepto, imagen y palabra.

Esta unidad de contenido focaliza la categoría de 'imagen' a través de su consideración de forma, símbolo y signo, donde su axial semántico de diferentes modos va determinando posiciones retóricas que autonomizan el concepto hasta justificar el uso vs la contemplación, sin renunciar por ello, al interés estético. En este sentido, alcanza atención las diferentes posiciones ideoestéticas que desde la hermenéutica al debate modernidad / postmodernidad, registran las prácticas de las artes a partir de la palabra como elemento estructurador y significante.

Temas:

11.3.1 Del conceptualismo y la retórica en las artes.

11.3.2 De la dialéctica entre la escritura y la imagen.

11.3.3 De una postura ante el conocimiento de las artes.

12. EVALUACIÓN

Seminarios	30% = 5
Ejercicio de escritura	30% = 5
Trabajo final	40% = 5

13. BIBLIOGRÁFICA MÍNIMA

Autor(es)	Título	Editorial
Arango, Diego L, Javier Domínguez y Carlos A Fernández (ed. 2008)	La crítica de arte. Entre el multiculturalismo y la globalización.	La carreta Ed. E.U.
Aristóteles (1954)	Ética Nicomaquea	UNAM, México
_____ (1999)	Metafísica	Porrúa. Arg.
Aumont, Jacques (1992)	La imagen.	Paidós. Barcelona
Baigori, Laura (2008)	Vídeo en Latinoamérica. Una historia Crítica.	Brumaria. Madrid
Barr, Alfred H. Jr (1999).	La definición del arte moderno.	Alianza. Madrid
Baudelaire, Charles (1986)	Baudelaire y la crítica de arte.	Arte y Literatura La Habana.
Brea, José Luis (ed.2005)	Estudios Visuales. La epistemología De la visualidad en la era de la globalización.	Akal. Madrid
Calabresse, Omar (1987)	El lenguaje del arte.	Paidós. Barcelona
Carpentier, Alejo (1987)	Conferencias	Letras Cubanas La Habana.
_____ (1980)	Ese músico que llevo dentro (3 vol.)	Letras Cubanas La Habana
_____ (1989/2008)	Letra y Solfa. Colección de artículos de <i>El Nacional</i> de Caracas (1951-1960)	Letras Cubanas La Habana
_____ (1984)	Ensayos.	Letras Cubanas La Habana
Crow, Thomas (2008)	La inteligencia del arte.	FCE. México.
Eco, Umberto (1992)	Los límites de la interpretación	Lumen. Barcelona
_____ (2008)	Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción.	Lumen. Barcelona
Elkins, James (2003)	Visual Studies. A skeptical introduction	Routledge. N. York
Guash, Anna María (2000)	Los manifiestos del arte postmoderno	Akal. Madrid
Hernández G, I. (ed.2009)	Poéticas y críticas del devenir.	Pontificia Univ. Javeriana .
Horta Mesa, A (2001)	Las vacaciones de Sísifo.	Letras Cubanas

Marchán Fiz, Simón (1974/1986)	Del Arte objetual al Arte de concepto.	La Habana Akal. Madrid
Margolin, V (1989)	Design Discourse. History. Theory. Criticism.	The University of Chicago Press
Navarro, Desiderio (comp. traductor. 1997)	Intertextualité. Francia en el origen de de un término y el desarrollo de un concepto.	Casa de las Américas. La Habana
Platón (1979)	Diálogos	Porrúa. Arg.
_____ (1994)	La República	Edicomunicación Barcelona.
Panofsky, E. (1973/1999)	La perspectiva como forma simbólica	Tusquets. Barcelona.
Preziosi, Donald (1998)	The Art of Art History: A Critical Anthology.	Oxford. N. York
Ramírez, J. Antonio (2009)	El objeto y el aura.	Akal. Madrid.
Ramírez, Mari Carmen	Inverted Utopias. Avant Garde Art	Yale University Press. USA
Y Héctor Olea (2004)	in Latin American.	Mondadori. Barcelona.
Said, Edward (1992/2007)	Elaboraciones musicales.	Mondadori. Barcelona.
_____ (2006/2009)	Sobre el estilo tardío.	Mondadori. Barcelona.
Sontag, Susan (2007)	Contra la interpretación.	Mondadori. Barcelona.
_____ (1973/2006)	Sobre la fotografía.	Alfaguara. México
_____ (2001)	Where the Stress Falls	Picador. USA
Sudjic, Deyan (2009)	El lenguaje de las cosas	Turner. Madrid
Tajonera, O (comp.1991)	Estética. Textos Escogidos.	Pueblo Educación
Todorov, Tzvetan (1991)	Teorías del símbolo	Monte Ávila. Caracas.
Tomás, Facundo (1998)	Escrito, Pintado (Dialéctica entre Escritura e imágenes)	Visor. Madrid
Vilar, Gerad (2000)	El desorden estético.	Idea Books. Barcelona.
Zalamea, Fernando (2008)	Por una re-visión de la mirada creativa.	UNAL. Colección sin condición 16