

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICA- FACULTAD DE ARTES

CURSO: **Siglo Veinte: Pensamiento. Arte y Poéticas.**

Profesor responsable: Aurelio Horta

Código:

2026106

Porcentaje de asistencia: 90 %

Mínimo de horas presenciales: 58

Descripción de la asignatura

Este curso propone una aproximación interdisciplinaria al arte y diseño en el siglo XX, a partir de aquellas prácticas autónomas de mayor relieve en la configuración de sus nuevos campos de representación y producción. Asimismo, introduce temas y principios generales sobre la historia moderna y la cultura desde una perspectiva latinoamericana, más con énfasis en los cambios que determinan las rupturas y avances del saber, las prácticas artísticas, la ciencia y la tecnología.

Objetivo General

Ampliar los marcos disciplinares y de contextos culturales del estudiante de pregrado a partir de una panorámica crítica sobre las artes en el siglo veinte pasado, y el impacto de éstas en las prácticas sociales, de producción, y la cultura contemporánea.

Objetivos específicos

1. Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico como premisa y recurso de la investigación.
2. Estimular la relevancia y aporte de la interdisciplinaridad en la formación del profesional.
3. Revelar la importancia del arte a través de la comprensión de su momento histórico social, y del papel que el mismo representa en el desarrollo de las ideas y la cultura.

Metodología

La metodología del curso privilegia la exposición y conferencia, el diálogo crítico, y la lectura e indagación extra clases sobre los tópicos del contenido.

Evaluación

- Un examen parcial con variantes metodológicas de resolución en atención a cada una de las unidades del programa.
- Asistencia, tareas extraclase, y participación cualitativa (Criterio de valor).

Contenido temático:

TEMAS	PROFESOR
Presentación del curso. Unidad Primera: Introducción al Siglo Veinte. Tema 1. La aventura y ventura del Siglo Veinte.	Aurelio Horta
Tema 2. A propósito de poéticas. Definiciones y ejemplos. <i>Art Nouveau</i> : un estilo de formas y gusto.	Aurelio Horta
Tema 3. Tres poéticas intertextuales del Siglo Veinte: I. Alejo Carpentier	Aurelio Horta
Tema 4. Tres poéticas intertextuales del Siglo Veinte:	Aurelio Horta

II. Susan Sontag (1933-2004). III. Edward Said (1935-2003).	
Tema 5. Rem Koolhaas: Arquitectura metropolitana. La teoría de la congestión.	Profesor invitado Mauricio Pérez
1era Evaluación Parcial	Aurelio Horta
Unidad II. El encuentro de las artes con la producción, la utopía y la política.	
Tema 6. Art Déco: un estilo productivo	Profesor invitado Fernando Parra
Tema 7. Arte y Vanguardia: Poéticas de excepción (I)	Aurelio Horta
Tema 8. Arte y Vanguardia: Poéticas de excepción (II)	Aurelio Horta
Tema 9. Diseño. Autonomía y Poética	Aurelio Horta
2da Evaluación Parcial	Aurelio Horta
Unidad III. Fronteras, nuevas autonomías, y el devenir de la industria cultural.	
Tema 10. La ciudad del Siglo Veinte: Imagen y Experiencia.	Profesor invitado Beatriz García
Tema 11. La fotografía: arte, ciencia e ideología.	Profesor invitado Heliumen Triana
Tema 12. Cine y poética en Colombia: panorama historiográfico.	Profesor invitado Diana Carolina Romero
Tema 13. Gráfica en Latinoamérica: un síntoma de modernidad y progreso.	Profesor invitado Freddy Chaparro
Tema 14. Música en la primera mitad del Siglo Veinte.	Profesor Invitado Jaime Cortés
3era Evaluación (Final)	Aurelio Horta

Bibliografía sugerida

- Barthes, Roland (1980/2009): La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Ediciones Paidós. Barcelona.
- Carpentier, Alejo (2007/1948-1964): “De lo real maravilloso americano”, en: Los pasos recobrados. Ensayos de teoría y crítica literaria. Ediciones UNIÓN. La Habana.
- Calvera, Anna (2003): Arte ¿ ? Diseño. Gustavo Gili, S.A. Barcelona.
- Friedman, Susana (2000): Siglo XX: Arte. Música e Ideas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Habermas, Jürgen (1984): Modernidad. Un proyecto incompleto. Revista Punto de Vista. Buenos Aires.
- Horta Mesa, Aurelio (2012): Trazos poéticos sobre el diseño. Pensamiento y Teoría. Universidad de Caldas. Manizales.
- _____ (2001): Las vacaciones de Sísifo. Pre-Textos carpenterianos de arte. Editorial Letras Cubanas. La Habana.
- Jiménez, Carlos (2002): Los rostros de Medusa. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes. Bogotá.
- Lozano Arango, Juan José (2012): La parábola de la utopía de lo cotidiano. Diseño Publicitario. (Conferencia inédita).
- Micheli, Mario de (1972): Las vanguardias artísticas del siglo XX. Instituto Cubano del Libro. La Habana.
- Pevsner, Nikolaus (1958): Pioneros del diseño moderno. Ed. Infinito. Buenos Aires.
- Said, Edward (2007/1989): “La interpretación como ocasión extrema”, en: Elaboraciones musicales. Ensayos sobre música clásica. Random House Mondadori, S.A. Bogotá.
- Sontag, Susan (2007): “Un argumento sobre la belleza (2002)”, en: Al mismo tiempo. Ensayos y Conferencias. Mondadori.