

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	
Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos	
ASIGNATURA: SENSIBILIZACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA II	
AREA: Formación y desarrollo humano.	DOCENTE: Erwin Vloria.
INTENSIDAD HORARIA: 2 horas semanales	CREDITOS: 2
1. JUSTIFICACIÓN:	
<p>“Toda actividad que tenga por objetivo formar al hombre y desarrollar todas sus potencialidades humanas: pensamiento, creatividad, libertad, valores, virtudes, sociabilidad, solidaridad etc., es humanista. Humanismo es pues un ir en busca del desarrollo integral del hombre, en tanto hombre como ser pensante, social, religioso, ético, artístico, político, y dador de sentido a su entorno”.¹</p> <p>Esta asignatura se sitúa en la unidad académica de Formación y Desarrollo Humano, buscando potenciar y estimular la sensibilidad humana de los miembros de la comunidad estudiantil, a través de procesos formativos que ejerciten el juicio crítico, el espíritu de servicio social y el liderazgo para formar profesionales de excelencia humana.</p> <p>Al estimular la sensibilidad artística, se desarrolla la creatividad, y un individuo creativo es recursivo e ingenioso, para con sus quehaceres profesionales y cotidianos.</p> <p>La sensibilidad artística actúa como un punto de partida para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr la concientización por parte del alumno, de que la cultura es una herramienta indispensable para vivir en armonía y libertad en el mundo contemporáneo. • Buscar la formación de hombres y mujeres con alto nivel de calidad humana y amplio conocimiento de la cultura para encontrar y modos de ser y motivaciones hacia la investigación aplicable a todas las áreas del conocimiento. • Analizar las estructuras a través de las cuales damos sentido a las cosas hechos y fenómenos circundantes, llegando así a una profunda comprensión de la naturaleza del arte, de su historia y de su filosofía. 	
2. OBJETIVO GENERAL	
<p>Analizar diferentes momentos de la historia del arte, sus artistas y sus obras. Así como reconocer la función y el significado del arte para potenciar la percepción del</p>	

¹ MARÍA CECILIA POSADA. Universidad Pontificia Bolivariana.

individuo frente a su entorno como ser preparado para afrontar su realidad circundante.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR UNIDAD:

Unidad 1: Compendio de Historia del Arte.

- **Despertar de las artes:** Desde el arte primitivo hasta el Siglo XIV
- **El empuje realista:** Desde el Renacimiento hasta el Impresionismo
- **Vanguardias Artísticas del Siglo XX:** Análisis desde Van Gogh, Gaugin y Cezanne.
- **El devenir de las artes s .XX/XXI:** El arte después del Pop. Performance – instalacion – arte no objetual
-

Objetivo: Realizar un recorrido histórico que facilite la comprensión de la presencia del arte en la humanidad, así como su función en el desarrollo de ésta.

Unidad 2: Los temas en el arte

- **Arte Religioso:** Zurbarán- Murillo - Ribera
- **La Exuberancia De La Forma Y El Movimiento:** Barroco- Rococó – Art Nouveau.
- **El paisaje y la fuerza de la Naturaleza:** Romanticismo – Land art – Arte Ecológico
- **Reflejo De La Sociedad:** Hogart – Daumier - Boltanski
- **Gestos de lo real:** Realismo : Corot – Courbet- Millet – Hiperrealismo – Nueva Realidad
- **Lo Surreal en el arte:** EL Bosco- Dalí – De Chirico
- **Arte y Política:** Goya “2 y 3 de mayo” y el “Guernica” de Picasso
- **Símbolo y Tradición.**
-

Objetivo : Conocer e indagar los diferentes asuntos de los que se ocupan los artistas para dar forma a sus sentimientos.

Unidad 3: Taller critica del arte II.

- Relación arte – sociedad
- Arte - artista
- Relación artista público
- **Mercado del arte**

Objetivo:

Potenciar el análisis y la capacidad crítica del estudiante a partir del conocimiento y la valoración estética de las obras y su relación con el entorno social y comercial.

Orientaciones Metodológicas**Objetivo:**

El desarrollo de esta asignatura se basará en charlas acompañadas de material visual, se abordarán los temas estipulados en los contenidos, haciendo énfasis en el análisis en el análisis de interpretación, y en el significado y la función de la obra de arte; talleres didácticos de aplicación del conocimiento apprehendido; visita guiadas a museos, galerías de arte y casas culturales; debates y conversatorios a partir de la presentación de videos y documentales de contenido artístico.

MEDIOS RECURSOS Y FORMAS**Objetivo:**

Los docentes a cargo de la asignatura poseen título como licenciados en Artes Plásticas y Visuales, por tanto se garantiza el manejo pedagógico en el desarrollo de los contenidos tanto teóricos como plásticos.

Los recursos logísticos con que se cuenta en la institución son los siguientes:

- Diapositivas, imágenes impresas en medio digital (disquetes, CD – Roms), Videos y Proyecciones.
- Vídeo Beam, Computador, Proyector de diapositivas y de cuerpos de opacos, Televisor y VHS.
- Entorno universitario adecuado con salones amplios bien iluminados y ventilados y espacios abiertos a disposición de la comunidad.

4. Contenido de la Asignatura:

Incluye los contenidos, la metodología y la distribución del trabajo.

UNIDADES TEMAS (Contenidos Conceptuales)	Contenidos Procedimentales ó Actitudinales	TRABAJO PRESENCIAL		TRABAJO INDEPENDIENTE		EVALUACIÓN	SEMANA
		Metodología	No. de Horas	Metodología	No. de Horas		
Despertar de las Artes: Primitivismo al siglo XIV	Analizar el nacimiento y el desarrollo del arte como expresión de una sociedad.	Exposición por parte del docente. Desarrollo de charlas en torno al tema (conclusiones)	2	Análisis de una imagen vista en clase desde el contenido y los elementos formales de una obra.	1	Participación.	1
El empuje realista: Renacimiento hasta el impresionismo.	Reconocer las características que cobijaran al arte y a los artistas desde el siglo XV al Siglo XIX.	Lecturas previas Exposiciones del docente.	2	Investigación de Biografía de autores	2	Socialización de los autores escogidos. Participación	2
Vanguardias Artísticas del siglo XX: Análisis desde vangogh, gaugin y cezane.	Destacar los cambios y las características que se presentan en la primera vanguardia.	Se asume el tema por medio de charlas acompañada de material visual	2	Análisis y presentación (socialización) de una obra vanguardista.	1	La presentación y reflexión en torno a la obra escogida.	3

El devenir de las artes siglo XX – XXI: El arte después de el pop, el performance e instalación.	Exponer de manera clara las tendencias que se dieron en el arte posteriormente a las vanguardias.	Se desarrolla a través de material visual soportada de una clase magistral	2	Elaboración de una reflexión bidimensional	1	Presentación y conceptualización del trabajo asignado.	4
Arte Religioso: Zurbarán, Murillo, Rivera.	Determinar la influencia del arte Europeo en el arte Colonial Neogranadino.	Se realizará una charla en torno al tema con lecturas previas	2	Investigación histórica de iglesias del centro histórico. Previo a visitas	2	Realización de un informe escrito y preguntas resueltas a lo largo de la charla.	5
La exuberancia de la forma y el movimiento: Barroco Rococó, Art Nouveau	Reconocer los elementos icnográficos utilizados en la construcción de las catedrales del centro histórico.	Se realizará una charla en torno al tema con lecturas previas	2	Reflexión escrita donde se enfatice los elementos icnográficos observados en el recorrido.	2	Socialización y participación	6
El paisaje y la fuerza de la naturaleza: Romanticismo, land art, arte ecológico.	Definir la utilización del paisaje en la historia del arte y su transformación a través del tiempo.	Se desarrollara el tema por medio de charlas acompañado de material visual.	2	Elaboración de una propuesta de intervención al paisaje.	3	Presentación y conceptualización de la propuesta planteada. Participación.	7

Reflejo de la sociedad: Hogart, Dumier, Boltanski	Mostrar como el hecho social influye en el desarrollo de la obra de arte.	Se proporcionaran lecturas, complementarlas con charlas e imágenes.	2	Elaboración de una reflexión escrita y grafica en torno al tema	1	Presentación del trabajo asignado. participación	8
Gesto de la real: Cort, Courbet, Millet, Hiperrealismo, Nueva Realidad.	Reconocer la visión artística, hacia una nueva realidad analítica.	Exposición por parte del docente. Charla y debate sobre la no realidad.	2	Elaboración de una reflexión escrita sobre el tema.	1	Participación. Preguntas resueltas en el transcurso de la charla	9
Lo surreal en el arte: Bosco, Dali, Dechirico.	Ahondar en el planteamiento y desarrollo de la obra partiendo del inconsciente.	Charla por parte del docente. Presentación de vídeo "DALI"	2	Investigación y análisis de artistas y obras surrealistas.	2	Socialización. Análisis de la obra. Participación.	10
Arte y Política: Picasso, Goya	Afirmar como el hecho político influye en la obra de Arte.	Lecturas previas. Exposición del docente reforzado con proyecciones de imágenes.	2	Análisis y descripción por escrito de una obra de arte con contenido político.	2	Control de lectura. Socialización del trabajo asignado. participación	11

Símbolo y tradición. Miro, Paul Klee, Wilfredo Lam.	Reconocer las representaciones simbólicas en la obra de arte.	Se abordará el tema por medio de charlas e imágenes. Lecturas previas	2	El estudiante tomará un objeto de su entorno y realizará un ensayo del carácter y naturaleza del mismo.	1	Creatividad al analizar la pieza. Participación socialización.	12
Relación arte sociedad	Reflexionar sobre la posición del artista en la sociedad actual.	Partiendo de lecturas previas se organizará una mesa redonda y abordar el tema propuesto.	2	El estudiante investigará a artistas que desarrollen conceptos sociales en su quehacer artístico.	3	Participación trabajo escrito.	13
Crítica de Arte: Arte – Artista	Conocer la relación del artista con su obra y las experiencias críticas en el momento de la creación.	Lectura y debate sobre el tema. Charla por parte del docente.	2	Reflexión por escrito y grafica con respecto al tema.	3	Socialización del trabajo asignado Creatividad Participación.	14
Crítica de Arte: Relación artista Público	Analizar la posición de museos o galerías frente al público al prestar este su servicio.	Visita al museo de arte moderno de Cartagena. Charla por parte del docente.	2	Desde su posición de espectador el estudiante analizará 2 obras enfatizando el gusto o disgusto	1	Participación. Asistencia Trabajo escrito.	15

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
CARTAGENA

CIDEH
CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

El mercado del arte	Comprender los componentes que le dan valor comercial a la obra de arte y como esta se comercializa.	Proyectar un vídeo sobre comercialización de obras: El violín rojo Lecturas previas sobre el mercado del arte, suministradas por el docente.	2	Análisis visual y de contenido de la proyección donde aplique los aspectos claves de la apreciación de imágenes.	1	Asistencia Participación trabajo escrito	16
---------------------	--	---	---	--	---	--	----

5. BIBLIOGRAFÍA

LA VIDA DE MIGUEL ANGEL: John Addington Simonds- Ed. Suramericana

LA VIDA Y LOS CUADROS DE GOYA: Emiliano Aguilera- Ed. Iberia S.A.

LUIS CARABALLO, OBRA SOBRE PAPEL: Banco de la República- B.L.A.A.

EL ARTE EN COLOMBIA: Eugenio Barney Cabrera- Ediciones Fondo Cultural Cafetero.

MIGUEL ANGEL ESCULTOR: Umberto Baldini- Ed. Noguer S.A.

PICASSO'S GUERNICA: Anthony Blunt- Oxford University Press

VER Y COMPRENDER EL ARTE: Paul Brandt- Edt.Labor S.A.

HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA LATINOAMERICANAS: Leopoldo Castedo- Ed. Pomaire

EL ESPIRITU ABSTRACTO: desde la prehistoria a la edad media: Juan Eduardo Cirlot- Ed. Labor

PICASSO: su vida y su obra: Alexandre Cirici- Círculo de Lectores

COLECCIÓN MAESTROS DE LA PINTURA- Editora Cinco S.A.

ZURBARAN: Bernardino de Pantorba- Ed. Iberia S.A.

VIDA Y OBRA DE VELÁSQUEZ- Cía Internacional Editora

EL IMPRESIONISMO: Bernard Denvir- Ed. Labor

EL GRECO: Raimond Escholier- Ed. Schapire

PINTURA Y SOCIEDAD: Pierre Francastel - Alianza Editorial

UNA INTRODUCCIÓN AL ARTE: Francisco Gil Tovar- Retina Editores

ULTIMA OBRAS DEL ARTE: Carlos Valencia Ed.

HISTORIA DEL ARTE: Ernst Gombrich- Alianza Editorial

ARTE E ILUSION

LA ESENCIA DE LA OBRA DE ARTE: Romano Guardini- Ed. Guadarrama

EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE: M. Heidegger- Fondo de Cultura Económica

EL DIBUJO DE ALTAMIRA A PICASSO: Terisio Pignatti

ESTETICA: Georg Hegel

HISTORIA DE LA PINTURA EN ITALIA: Colección austral. Ed.Espasa-Calpe

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
CARTAGENA

CIDEH
CENTRO INTERDISCIPLINARIO
DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS