

ASIGNATURA: SENSIBILIZACIÓN E INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA I	
SEMESTRE: Integrado	CODIGO: 93004
AREA: Formación y Desarrollo Humano	DOCENTE: Erwin Viloria M
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 individuo frente a su entorno como ser preparado para afrontar su realidad circundante.</p>	

¹ MARÍA CECILIA POSADA. Universidad Pontificia Bolivariana.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR UNIDAD:

Unidad 1: IMAGEN Y REPRESENTACION

Objetivo: - Definir ¿qué es el arte y la obra de arte?, para hacer de la definición, el principio orientador del método de interpretación estético.
- Conocer la función de la obra de arte, para buscar en ella lo que le es posible darnos.

Unidad 2: METODOS DE INTERPRETACIÓN

Objetivo : Dar al estudiante un método, teniendo en cuenta que éste es como un instrumento de navegación, para lograr el propósito de la interpretación de la obra de arte.

Unidad 3: GENEROS ARTÍSTICOS

Objetivo:

- Identificar las diferentes manifestaciones de las artes plásticas, datos correspondientes a la técnica y su función en la obra misma.

Unidad 4: ORIENTACIONES METODOLOGICAS

Objetivo:

El desarrollo de esta asignatura se basará en charlas acompañadas de material visual, se abordaran 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.

Unidad 5: 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)	3	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.	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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.	3	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.	3	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.	3	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"	3	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.	3	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	3	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.	3	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.	3	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.	3	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.	3	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. Noguera 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
- RUBENS: Paul Jamot- Ed. Schapiro
- VELASQUEZ Y SU SIGLO: Carl Justi- Espasa-Calpe S.A.
- MIGUEL ANGEL: Heinrich Koch- Biblioteca Salvat de grandes biografías
- EL SIMBOLISMO Y EL ART NOUVEAU: Alastair Mackintosh- Ed.Labor
- ART NOUVEAU: Tschudi Madsen- Ed. Guadarrama
- MIRAR UN CUADRO, PARA ENTENDER LA PINTURA: Frederick Malins- Ed.Blume
- PARA SABER VER: Mateo Marangoni- Espasa-Calpe
- EL GRECO Y TOLEDO: Gregorio marañón
- MATERIALES Y TECNICAS DEL ARTE: Ralph Mayer- Ed. Blume
- LEONARDO DA VINCI: Dimitri Merejkovski- Ed.Juventud Argentina
- LOS IMPRESIONISTAS: Marcial Olivar- Salvat Editores S.A.

