APROBADO EN EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ACUERDO DE FACULTAD NO. 91, NOVIEMBRE 26 DE 2007

NOMBRE DE LA MATERIA	ArteyEconomía – Humanística I
PROFESOR	Myriam Cadavid Guzmán
OFICINA	13-122
HORARIO DE CLASE	Lunes de 4:00 a 8:00
HORARIO DE ATENCION	M-J 14:00 a 16:00

INFORMACION GENERAL

Código de la materia	1503614
Semestre	IX
Área	Humanística
Horas teóricas semanales	4
Horas teóricas semestrales	64
Créditos	3
Validable	Si
Habilitable	Si
Clasificable	Si
Requisitos	80 créditos aprobados
Correquisitos	Ninguno
Programa a los cuales se ofrece la materia	Economía

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Propósito del curso:	Este programa busca señalar posibles conexiones entre la economía y el arte. Con miras a lograrlo se tomarán algunas variables económicas y artísticas que a través de diferentes períodos de la historia han incidido en la valuación de la obra de arte, asumir esta reflexión desde varias miradas posibilita identificar a una serie de variables que agregan valor a la creación artística lo que necesariamente se refleja en su precio. Entendido el precio como un indicador económico que mide con un buen nivel de aproximación, el costo de producción del bien al momento de incursionar en el circuito del mercado para su realización.
Justificación:	La aplicación del concepto precio implica que la obra de arte se comporte como una **Mercancía[[1]](#footnote-1)**. Desde una concepción económica y artística, su valoración debe realizarse tomando en consideración aspectos artísticos, expresivos, subjetivos y singulares vinculados con el concepto de creador y de artista, lo que significa que así la obra de arte se comporte como una mercancía no es posible dejar de considerar su carácter *sui generis*. Singularidad que se evidencia mediante el carácter impartido por el quehacer propio del artista, agregando valor al resultado final. Plusvalía artística que se manifiesta en la obra (aspecto material) como expresión del universo de los objetos artísticos, soportado por una creación (aspecto inmaterial) que proviene del artista, quien desplaza toda su fuerza creativa en ese objeto, que se denominó a partir del Renacimiento: **Obra de Arte**, determinante al momento de adjudicar un precio. Sólo a partir del Renacimiento se habló con propiedad de una obra de arte que circulaba, llevando implícita la incorporación de un valor de cambio, esta expresión artística en particular poseía cualidades intrínsecas de materialización similares a las de cualquier otro bien que circulaba dentro el mercado y aludía a una obra de arte autónoma como objeto, con todas sus implicaciones: transportable, transferible y con su propio límite espacial.
Objetivo General:	Contextualizar los conceptos económicos en un período histórico específico asociándolo a las diferentes manifestaciones de la obra de arte. Establecer posibles relaciones entre las variables económicas y artísticas en los diferentes momentos de la historia del arte y sus expresiones.
Objetivos Específicos:	Identificar algunas variables económicas y artísticas: producción, intermediación, demanda, ubicándolas en el contexto histórico.Analizar los diferentes aspectos que posibilitan la construcción de las diferentes variables, económicas y artísticas.Identificar los principales movimientos artísticos, a los artistas y a sus obras de los diferentes períodos analizados.
Contenido resumido	El cuadro, referente de la obra de arte como mercancía. * + Valor de uso. + Valor de cambio. El Renacimiento como referente histórico de la obra de arte como mercancía. * + El Renacimiento período de consolidación del arte, en objeto de consolidación e intercambio. - * El hombre del renacimiento. * El artista en el Renacimiento. + Sistema de mecenazgo en el Renacimiento (la ciudad de Florencia). - * La familia Médicis modelo de mecenazgo. * El comerciante y el banquero nuevos clientes del arte. Aproximación a las variables económicas y artísticas que han determinado el precio de la obra de arte en algunos períodos específicos de la historia del arte. * + *Producción artística*. - Producción de la obra de arte. * Materiales e insumos. * Procesos técnicos. + Artista productor de la obra de arte. - * Estilo y creatividad. * Reconocimiento o posicionamiento. * Experiencia artística. + Diferentes períodos de la Historia del Arte: - * Período Barroco * Romanticismo y Realismo * Del Impresionismo al Art Noveau * El arte del Siglo XIX * La modernidad Clásica. El arte de la primera mitad del siglo XX * Arte Contemporáneo. Las nuevas vanguardias * Arte Colombiano de la 1ª y 2ª mitad del siglo XX. + *Intermediación (Transferencia).* - Las subastas * Marchantes. - Las galerías. * Galeristas. - La academia y el público entendido. * Críticos * Historiadores del arte. + *Demanda (recepción).* - Tumbas y templos. * Dios como receptor. - Museos y colecciones públicas. * El gran público como receptor. - Las colecciones privadas * El público particular como receptor. - Si el horario lo permite se realizaría una visita guiada al Museo de Antioquia (esta experiencia se ha tenido con cursos anteriores el día sábado), allí se expondría: * Cien años del Arte Antioqueño * La obra de Fernando Botero * Donación Fernando Botero * Incidencia de algunas variables económicas y artísticas en el mercado del arte. Las nuevas tendencias del arte (a partir de la 2ª mitad del siglo XX). + *Producción artística.* - Los nuevos artistas. El artista como gerente (características que lo hacen diferente a sus antecesores). - Desmaterialización del arte (de cómo el arte ha perdido su connotación de objeto y ha incursionado en el concepto). - Desacralización de la técnica (aparición de la fotografía). + *Intermediación (transferencia).* - La publicidad y los medios de comunicación como vitrinas. - La autogestión. - Ventas por Internet. - Las principales subastas: Christie’s y Sotheby’s - Las ferias del arte: Documenta, las Bienales. + *Demanda (recepción).* - Los nuevos mecenas. - Nuevos espacios. El espacio virtual como mostrador (páginas Web) y los salones. * Análisis del contexto del arte en Colombia. + Un caso específico: Doris Salcedo.

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1

Tema(s) a desarrollar	Introducción
Subtemas	* Presentación del programa * Video: Como se incrementa el valor e incorpora precio la Obra de Arte: “El violín rojo”
No. de semanas que se le dedicarán a esta unidad	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:	

Unidad No. 2

Tema(s) a desarrollar	La Obra de arte como mercancía
Subtemas	* Antecedentes del renacimiento: Egipto, Grecia. * El Renacimiento. * Videos: Akhenaton, Ramsés, La familia Medici
No. de semanas que se le dedicarán a esta unidad	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:	

Unidad No. 3

Tema(s) a desarrollar	El arte de la Contrareforma: El Barroco en Europa.
Subtemas	* Análisis del contexto económico, político, social, la iglesia como coleccionista de arte, como mecenas de artistas, el arte militante. * Las diferentes manifestaciones artísticas del Barroco en los países de Europa: Italia (Roma), Francia (París), España, Los países Bajos. * Análisis de las obras de arte y los artistas: Caravaggio, Bernini, Borromini, los hermanos Carracci, Artemisia Gentilleschi, Piero da Cortona, Velásquez, El Greco, Rivera, El palacio de Versalles, Vermeer, Rembrandt, Rubens, Melk, entre otras. * Video: “la joven del arete de perla”, “Rembrandt”, documental de Velásquez, documental del Greco, “Artemisia”, “Caravaggio”. * El arte del siglo XVIII, su contexto económico, político, social: la Ilustración, la revolución Francesa, el hombre ilustrado. * Manifestaciones artísticas: El Rococó: En Venecia se destacan las panorámicas de Canaletto y Guardi. En Londres se destacan los retratistas: Hogarth, Gainsborough y Reynolds, desarrollo del arte de género (el retrato, el paisaje); en Francia: Watteau, Chardin, Fragonard. * El arte Neoclásico: David, Ingres, * El romanticismo: Goya, Constable, Turner; Füssli, Blake * Video: las grandes épocas del arte: El siglo XVIII * Video: Los fantasmas de Goya (Milos Forman) * Video: Goya en Burdeos (Carlos Saura) * Documental: J.L.David * Documental: el pre impresionismo de Goya. * El arte de siglo XIX: Impresionismo y Postimpresionismo * Del Realismo al Impresionismo: Edouard Manet * El Impresionismo: Claude Monet, Augusto Renoir, Berthe Morisot * Los independientes: Edgar Degas. * La escultura de Auguste Rodin * Video: el mercado del arte en la obra de Monet. * El Postimpresionismo: Paul Cézanne * El Neoimpresionismo: G. Seurat, P: Signac * La obra de Vincent Van Gogh * El Simbolismo de Paul Gauguin * Videos: Impresionismo, Van Gogh, Gauguin. * Henri de Toulouse-Lautrec * El Arte del Siglo XX * El Arte Nouveau: Gaudi, G.Klimt * El Expresionismo: Edvard Munch, J. Ensor * El Fauvismo: H. Matisse * El Expresionismo del Grupo “El Puente”: Kirchner. * Video: las grandes épocas del arte: El siglo XIX. * El Cubismo: Las épocas Azul y Rosa, La aparición del Cubismo: Picasso y Braque. * Corrientes Cubistas * Video: Documental de Picasso * El Abstraccionismo: Wassili Kandinsky, P. Klee * El Suprematismo: Malevich * El Neoplasticismo Holandés: P. Mondrian. * El Diseño Industrial: La Bauhaus: Walter Gropius, Mies Van Der Rohe, Klee, Kandinsky. * La Expresión personal: Chagall, Modigliani * El Dadaismo: Marcel Duchamp * El Surrealismo: Miró, Magritte, Dali, M. Ernst, Matta, R. Tamayo, F. Kahlo. R. Varo * Video: Frida. * Video: Modigliani.
No. de semanas que se le dedicarán a esta	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:	

Unidad No. 4

Tema(s) a desarrollar	El Arte Contemporáneo (2ª mitad del Siglo XX)
Subtemas	* El Grupo de New York: J.Pollock, De Kooning, Mark Rothko. * El Pop Art: A.Warhol, Robert Rauschenberg, Roy Litchtenstein * El Art Op: F. Stella, Soto + Otras Expresiones: J. Snabel, Christo.
No. de semanas que se le dedicarán a esta	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:	

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso: El curso se desarrollara a través de la muestra de documentales, videos, y exposición magistral. En cuanto a las actividades a realizar, aquí se detalla cada una: *Primer componente:* En el trabajo escrito se analizará una obra de arte, un período artístico o un artista sin perder de vista la incidencia del arte en el contexto social y económico del período histórico donde se contextualice el trabajo. En este primer trabajo se analizarán: el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo. *Segundo componente:* En el trabajo escrito se analizará un período específico de la historia del arte que permita establecer las diferentes relaciones entre arte y sociedad. En este segundo trabajo se analizará alguno de los períodos restantes. *Tercer componente:* La exposición por parte de los estudiantes de alguno de los temas expuestos en el curso.

EVALUACIÓN		
Actividad	**Porcentaje**	**Fecha (día, mes, año)**
Trabajo escrito	**30%**	
Trabajo escrito	**30%**	
Exposición	**40%**	

Actividades de asistencia obligatoria Todas

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA por unidades:

Unidades	* ARANGO R., Sofía y GUTIÉRREZ G., Alba. *Estética de la Modernidad y Artes Plásticas en Antioquia*. Universidad de Antioquia. *ARGAN, Giulio Carlo.* Renacimiento y barroco*. Tomos I.* El arte italiano. De Gioto a Leonardo da Vinci. Madrid: Akal. 1987. * + - *Renacimiento y barroco*. Tomo II. *El arte italiano*. *De Miguel Angel a Tiépolo*. Madrid: Akal. 1987. CLOULAS, Iván. *Lorenzo El Magnífico*. *El gran mecenas de la familia Médicis.* Buenos Aires: Javier Vergara. 1996. * CROW, Thomas. *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano.* Madrid: Akal. 2002. DANTO, Arthur. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós. 1999. * + - *Más allá de la caja brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica. Madrid: Akal. 2003.* * DEBRAY,Regis. *Vida y muerte de**la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona: Paidós.1998. * DE LA CERDA LEMUS,Gustavo. El Arte de valuar arte. Ciudad de México. <http://www.valuador.org/arte-valuar-arte.htm> FERGUSON, C. E. *Teoría microeconómica*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 1971. * GARIN, Eugenio. *El hombre del Renacimiento*. Alianza Editorial. 1.990 1.993. GOMBRICH, E.H. Ernst. *Gombrich esencial*. Madrid: Debate 1997. * + - *Ideales e ídolos. Madrid: Debate 1999.* - *Los usos de las imágenes. Ciudad de México: Fondo de cultura económica 2003.* - *Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte. Madrid: Debate. 1998.* - *Norma y forma. Estudios sobre el arte del renacimiento. Madrid: Alianza. 1982.* HADEN - GUEST, Anthony. *Al natural. La verdadera historia del mundo del arte*. Barcelona: Península. 2000. p. 29. HAUSER, Arnold. *Fundamentos de la sociología del arte*. Madrid: Guadarrama.1975. * + - *Historia social de la literatura y el arte. Tomo I. Barcelona: Labor. 1993.* * LONDOÑO B., Santiago. *Historia de la pintura y el grabado en Antioquia*. Editorial Universidad de Antioquia. 1989 MARCHAN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal. 2001. MARX, Karl. *El capital. Crítica de la economía política*. Tomo I. Ciudad de México: Fondo de cultura económica.1976. * MEDINA, Alvaro. *El Arte Colombiano de los Años 20 y 30*. Santa Fé de Bogotá. Colcultura. 1995 OSTERWOLD, Tilman. *Pop art*. Colonia: Taschen. 1999. * PRINCENTHAL N., BASUALDO C., Huyssen A. *Doris Salcedo*. London: Phaidon, 2000 RICARDO**,** David. *Principios de economía política y tributación*. Ciudad de México: Fondo de cultura económica. 1973. * VASARI, Giorgio. *Vidas de los más excelentes pintores escultores y arquitectos*. Buenos Aires: W. M. Jackson. 1956. * VENTURI, Lionello. *Historia de la crítica del arte*. Barcelona: Gustavo Gili. 1982. * VETTESE, Angela. *Invertir en arte. Producción, promoción y mercado del arte contemporáneo*. Madrid: Pirámide. 2002. WARHOL, Andy. *Mi filosofía de A a B y de B a A*. Barcelona: Tusquets. 1998. WÖLFFLIN, Enrique. *Conceptos fundamentales de la historia del arte*. Madrid: Espasa - Calpe. 1952. * ZULETA, Estanislao*. Arte y filosofía*. Medellín: Fundación Estanislao Zuleta. 2001.

1. Concepto con el que se denominan los bienes derivados del proceso productivo en el Modo de Producción Capitalista. [↑](#footnote-ref-1)