

El arte como metamorfosis perpetua.

Cuatro giros en la historia del arte abordados desde una
perspectiva junguiana

Mercedes Vandendorpe

Motivación personal

Para comprender la función del arte, es fundamental poder observar cómo cada sociedad ha ido produciendo un arte propio. El marco teórico junguiano arroja una luz muy valiosa bajo la cual observar las imágenes simbólicas de los diferentes periodos del arte occidental, por lo que propongo en este curso una relectura de la historia del arte desde la perspectiva junguiana.

1. Presentación del curso

“Si uno puede realmente penetrar en la vida de otra época, está penetrando en la propia vida”. (T.S. Eliot).

Los diferentes periodos del arte son determinados a posteriori por los historiadores. Según sus afinidades con respecto a la mentalidad del periodo que estudian, éste será valorado de una manera o de otra. Así, el periodo del arte occidental comprendido entre la disolución del Imperio Romano y el Renacimiento fue considerado como “arte bárbaro” por la mayoría de los historiadores activos entre el s. XVI y el s. XVIII. Hizo falta la mirada de los Románticos para conectar de nuevo con el espíritu que animó las imágenes del Románico y del Gótico.

Para comprender el arte de un periodo cultural es necesario conectar con la fuerza que impulsó estas producciones artísticas; sólo entonces se animan las imágenes y sus símbolos empiezan a destilar sentido. Puede resultar más evidente percibir este empuje desde lo inconsciente colectivo precisamente cuando están cambiando las imágenes. En el módulo *Arte y sociedad: confrontación con el Zeitgeist*, se elabora la compleja relación entre arte y sociedad, y se analiza el arte de las últimas décadas. La propuesta de este módulo es observar el empuje transformador del arte en el paso entre diferentes periodos históricos, para discernir más claramente su huella.

2. Perfil del alumnado

Este curso está dirigido a todas las personas que deseen ampliar su comprensión de las imágenes y de la historia del arte. Se trata de ofrecer herramientas que puedan serle útiles a aquellas personas interesadas en la relación entre el arte y la sociedad y la transformación de las imágenes. Es recomendable cursar primero los módulos: *Análisis de la imagen simbólica* y *Arte y sociedad: confrontación con el Zeitgeist*. No se requiere una formación específica previa.

3. Temáticas desarrolladas en el curso

- Del arte paleolítico al arte neolítico: la activación de los símbolos.
- Del arte griego al arte romano: una lenta disolución de las formas.
- Del arte románico al gótico: el esplendor de las imágenes.
- Del arte Renacimiento al Barroco: un giro completo.

4. Estrategia docente

- a. **El objetivo del curso** es ahondar en la relación entre arte y sociedad, y observar cómo se despliega la huella de lo inconsciente colectivo en su función reguladora a través de diferentes periodos artísticos.

b. Las herramientas:

- i. Una clase online de 4 horas a través de la plataforma indicada por SIDPaJ. Durante esta clase se presentará un PDF en el que se podrán contemplar imágenes de alta calidad.
- ii. Esta clase será grabada y puesta a disposición de los alumnos. Aquellos que no hayan podido asistir a la clase virtual, podrán solicitar una tutoría online en la que demuestren haber visionado esta grabación y haber asimilado sus contenidos.
- iii. Será necesario realizar una serie de prácticas en las que el alumnado analizará imágenes y fragmentos de videos, y los relacionará con los contenidos teóricos que se han ido elaborando a lo largo de este módulo.
- iv. Habrá una puesta en común en los foros de este módulo de los trabajos realizados por el alumnado.

c. Bibliografía

Una bibliografía será puesta a disposición del alumnado al matricularse al curso. Abarcará material centrado tanto en la obra de Jung y de autores junguianos como en la de determinados historiadores del arte.

d. Evaluación

La evaluación será continuada, tanto a través de los ejercicios que realizará el alumnado (40% peso de la nota), a través de la participación en el foro (30%), de la asistencia y participación en la clase online (10%) y del trabajo final de módulo (20%).