

**DEPARTAMENTO DE ARTE
PROGRAMA DE CURSOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2023**

INFORMACION GENERAL

Nombre del Curso: *Arte, espiritualidad y sanación (autoindagación). Contadores de historias.*

Código: 65526 Créditos: 4

Nombre del profesor: Christian Snyder Moreno Martín

E-mail: cs.moreno10@uniandes.edu.co / snydermoreno@hotmail.com

Total de horas semanales: 4

Prerrequisitos: -----

Modalidad: PRESENCIAL

PRESENTACIÓN DEL CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El propósito de este curso es compartir con el estudiante el entendimiento del arte como una herramienta de sanación y, simultáneamente, dotarle de instrumentos de diversas tradiciones como la mitología y la astrología, que le permitan nutrir tanto su práctica artística, como su proceso de conciencia y autoconocimiento.

Este curso invita a los participantes a escribir su propia historia a medida que reconocen el arte como una herramienta que les permite ahondar en su ser y reconocer procesos emocionales. Asumiendo el hecho de crear y contar historias como símbolo distintivo de la existencia humana y su desarrollo saludable.

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:

Atravesamos a escala global un escenario desafiante que está sacando a la luz heridas y traumas que estuvieron largo tiempo escondidos, los cuales, sin el debido trabajo, pueden acarrear consecuencias desafortunadas. Este curso busca dotar a las y los estudiantes de herramientas y aproximaciones para asumir estos procesos; reconociendo que una de las más importantes herramientas ya la poseen: el mismo proceso de creación. En esa medida, el curso les hará aproximarse a sus propios procesos creativos desde la perspectiva de encarar un espacio de autoindagación.

OBJETIVOS:

Departamento de Arte

- Asumir la práctica artística como una herramienta de autoindagación y sanación de procesos emocionales.
- Realizar aproximaciones a la escritura de la historia personal, valiéndose de herramientas de diversos orígenes culturales.
- Estudiar herramientas del campo de la metagenealogía y los saberes ancestrales, con el propósito de crear espacios de autoconocimiento.

REGLAS:

- Cada estudiantes estará en la libertad de definir qué desea y qué no desea compartir. Siempre habrá espacio para guardar aquello que no desea ser nombrado, aún. “Cada quien es responsable por sus silencios”.

- Este curso requiere de total compromiso consigx mismx. Se requiere una total apertura para aprender y conocer.

- Si bien, en este espacio se proporcionarán herramientas que pueden tener o no un resultado terapéutico en las personas, el propósito de este curso no es ser una terapia, para lo cual hay profesionales capacitados para ello.

- Este curso se propone como un espacio de apoyo, confianza y seguridad, por lo tanto, se solicita respeto, discreción y reserva ante las narrativas de las demás personas.

- Debido a la gran cantidad de temas por tratar, la intensidad y el compromiso personal que requieren, se les solicita puntualidad. Se darán de cinco a diez minutos de preámbulo para dar inicio a la clase.

- Se solicita traer el sobre y hojas suficientes para cada clase.

- Si se presentan síntomas leves de gripa o tos, se les solicita ingresar a clase con tapabocas. Si presenta síntomas agudos, se les solicita visitar al médico, y mantener un espacio de cuidado y reposo en casa, por favor hacer llegar la excusa médica.

***Debido a que será un lugar donde se trabajen situaciones personales, se pide que sólo se inscriban aquellxs estudiantes que deseen participar o necesiten de un espacio de estas características.**

CONTENIDO:

Modulo 1

Clase 1 Introducción y comienzo

Se abordarán maneras de nombrarnos y se analizarán de dónde vienen. Asimismo, se leerá el programa.

Clase 2 “La herida es el lugar por donde entra la luz”

Departamento de Arte

Se realizará el taller “la herida es el lugar por donde entra la luz”; en este ejercicio, por medio de la palabra, se invitará a lxs participantes a escribir el primer capítulo de una historia; para ello, se ofrecerán una serie de pautas, las cuales conducen a un proceso de autoconocimiento y confrontación consigo mismo; así como, con espacios de transformación y sanación.

Clase 3 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo más allá de...?. El árbol genealógico- Vínculo cuidadores iniciales y proyecciones. Sesión de escritura*.

Se presentará la importancia del árbol genealógico para el proceso de reconocimiento de uno mismx. Se trabajarán los vínculos con cuidadores iniciales.

*Se entiende “la escritura” de una manera ampliada, donde el estudiante pueda experimentar sobre los soportes en los que desee escribir.

Clase 4 “Lo leve en lo pesado”. Taller de catarsis y trabajo uno a uno.

Se utilizará el arte como herramienta para transmutar situaciones.

Clase 5 Conocimiento de sí mismx. El árbol genealógico- Vínculo familia extendida. Sesión de escritura.

Se profundizará en la relación del(a) estudiante con su familia extensa. Para anudar la sesión pasada y ésta se realizará un proceso de escritura.

Clase 6 El acto gratuito. Taller de cuerpo y escritura.

Se reflexionará sobre los descubrimientos realizados en las dos sesiones pasadas, estableciendo patrones y líneas de referencia. Se acompañará la sesión de la lectura de textos de Clarice Lispector.

Clase 7 Iniciación a los arquetipos

Se iniciará a los estudiantes en el estudio de los arquetipos a través del pensamiento de Carl Jung, se estudiará su valor simbólico, para ello se recurrirán a textos y se afianzará la mirada, acompañado de la lectura y estudio de mitos e historias de distintas latitudes.

Clase 8 Estudio grupal de los Doce trabajos de Hércules 1

Se profundizará en los primeros cuatro trabajos.

Modulo 2

Clase 9 Estudio grupal de los Doce trabajos de Hércules 2

Se profundizará en los siguientes cuatro trabajos.

Clase 10 Estudio grupal de Doce trabajos de Hércules 3

Se profundizará en los últimos cuatro trabajos. El proceso de estas últimas 4 sesiones se anudará por medio de un laboratorio de texto.

Clase 11 Charla Arte y auto-indagación.

Se invitará a una persona conocedora en mitologías y procesos de auto-indagación, con quien se realizará un ejercicio experimental sobre narrativas e introspección.

Clase 12 Arte como medio de sanación

En esta sesión se enlazarán los textos y dibujos realizados hasta ahora, estableciendo líneas temáticas e intereses propios de cada estudiante. A partir de aquí se dará un proceso personal acompañado por el docente.

Clase 13 Trabajo personal
Sesiones personalizadas con el docente

Clase 14 Trabajo personal
Sesión de discusión grupal.

Clase 15 Trabajo personal

Clase 16 Proceso de cierre.
Muestra de trabajos finales y compartir. Despedida.

METODOLOGÍA:

El curso está organizado en dos módulos, el primero será una aproximación intuitiva al descubrimiento de sí mismo, por medio de la palabra, la investigación en el ámbito familiar y el dibujo y la escritura.

El segundo módulo servirá para estudiar el tarot y usar esta herramienta como medio de proyección de situaciones personales, asimismo se compilará el trabajo personal realizado, y se robustecerá por medio de sesiones colectivas.

La mayoría de las sesiones serán de taller, donde se realizarán ejercicios de escritura, por lo tanto, gran parte del trabajo se realizará en clase. No obstante, es necesario investigar fuera de los horarios presenciales para llevar insumos a cada sesión.

El curso está atravesado por un proceso plástico personal, el cual se presentará al finalizar el semestre.

BIBLIOGRAFÍA:

Bailey Alice A. Los Trabajos de Hércules: Una interpretación astrológica. LUIS CARCAMO EDITOR. 2007.

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. 1992

Gibran, Khalil. El Profeta. 1923

Gibran, Khalil. El Loco. 1918

Graves, Robert. Los mitos griegos. Ariel. 2016.

Hernández Bustos, José Ernesto. Borges, el cabalista. Un ensayo a partir de la cábala y los juegos semánticos. 2018

Hesse, Hermann. Siddhartha. 1922. Audiolibro: <https://youtu.be/n8gnsyP15Ys>

Jodorowsky, Alejandro. Manual de Psicomagia. 2009.

Jodorowsky, Alejandro y, Costa, Marianne. Metagenealogía del árbol genealógico. 2014.

Jodorowsky, Alejandro y, Costa, Marianne. La vía del tarot. 2004

Jung, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós. 1970.

Lodi, Alejandro. Quirón y el Don de la Herida: El símbolo de la resiliencia en astrología. Kier,
2020

REFERENCIAS:

Artes plásticas

Exposición: Hilma af Klint: Paintings for the Future. Guggenheim. 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=CHdud9km7bQ>

Exposición: “Not without my ghost” Drawingroom. Londres, 2021.

Exposición: Ida Applebroog: Mercy Hospital. Freud Museum. 2020

El tarot de Leonora Carrington, Salvador Dali y en la obra de Niki de Saint Phalle.

Pamela Colman Smith y Alastair Crowley.

Moda

Colección de Dior. Haute Couture Spring-Summer 2021.

Literatura

Las cartas del tarot en Oppiano Licario de José Lezama Lima

“La cartomante” en La hora de la estrella de Clarice Lispector

Borges y la Cábala

Emily Dickinson.

Instituciones

The College of Psychic Studies. Londres.

Compassionate Inquiry

INASISTENCIA A CLASES Y EVALUACIONES

La asistencia a todas las clases es fundamental y un criterio de calificación, corresponderá al 35% de la calificación final. Ésta se controlará por medio de una planilla al inicio de cada sesión.

*La pérdida de mínimo 30 minutos de clase se contará como inasistencia.

El estudiante que desee justificar su ausencia deberá hacerlo ante el profesor dentro de un término no superior a ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de ésta. De acuerdo con el parágrafo del artículo 45 del RGEPr, serán excusas válidas las siguientes:

- a. Incapacidades médicas.
- b. Incapacidades expedidas por la Decanatura de Estudiantes.
- c. Muerte del cónyuge o de un familiar hasta del segundo grado de consanguinidad.
- d. Autorización para participar en eventos deportivos, expedida por la Decanatura de Estudiantes.
- e. Autorización para asistir a actividades académicas y culturales, expedida por la respectiva dependencia académica.
- f. Citación a diligencias judiciales, debidamente respaldada por el documento respectivo.

EVALUACIONES

EVALUACIÓN Y ASPECTOS ACADÉMICOS

- ✓ Criterios (atributos y estándares) de evaluación y calificación de las distintas actividades académicas y Porcentajes de cada evaluación

Debido a las características del curso, la retribución del mismo, más que una nota, será la posibilidad de que la/el estudiante pueda reconocer la práctica artística desde los procesos de sanación, conocerse un poco más, reflexionar sobre sus patrones familiares y las maneras de trabajar sus heridas. Aspectos imposibles de evaluar cuantitativamente.

No obstante, los siguientes serán los criterios para la evaluación cuantitativa:

- Asistencia a las sesiones 30% -Se calificará por medio de una planilla de asistencia
- Trabajo en clase 35% - Se calificará con la participación en cada clase
- Trabajo final 35% - Se calificará en las últimas sesiones del curso.

- ✓ Reclamos

Cualquier reclamos podrá realizarse de manera dialogada ante el profesor, siguiendo los protocolos establecidos por la Universidad.

- ✓ Política de aproximación de notas:

Las calificaciones definitivas de las materias serán numéricas de uno cinco (1,5) a cinco (5,0), en unidades, décimas y centésimas. La calificación aprobatoria mínima será de tres (3,0).

Departamento de Arte

Las calificaciones definitivas se enmarcan dentro de la siguiente escala numérica:

CINCO (5,0) – CUATRO CINCO (4,50). EXCELENTE: El estudiante alcanzó a cabalidad los objetivos propuestos. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue excelente.

CUATRO CUARENTA Y NUEVE (4,49) – CUATRO (4,0). MUY BUENO: El estudiante alcanzó a cabalidad los objetivos del curso. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue muy buena.

TRES NOVENTA Y NUEVE (3,99) – TRES CINCO (3,5). BUENO: El estudiante cumplió bien los objetivos del curso. Aprovechó el curso y la calidad de su trabajo fue buena.

TRES CUARENTA Y NUEVE (3,49) – TRES (3,0). SATISFACTORIO: El estudiante cumplió con los objetivos del curso. La calidad de su trabajo fue apenas satisfactoria.

DOS NOVENTA Y NUEVE (2,99) – DOS (2,0). DEFICIENTE: El estudiante no logró los objetivos que le fijaba el curso y demostró una baja calidad en su trabajo.

UNO NOVENTA Y NUEVE (1,99) - UNO CINCO (1,5). MALO: El desempeño del estudiante fue insuficiente en todos los aspectos del curso. Uno cinco (1,5) es la calificación mínima.