

DEPARTAMENTO DE ARTE
PROGRAMA DE CURSOS

PRIMER SEMESTRE 2024

INFORMACION GENERAL

Nombre del Curso: Taller de Arte y Patrimonio Código: ARTE-246 Créditos: 4
Nombre del profesor: Mario Omar Fernandez Reguera
E-mail: mo.fernandez@uniandes.edu.co
Total de horas semanales: 4
Prerrequisitos: Ninguno

PRESENTACIÓN DEL CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN (O JUSTIFICACIÓN) DEL CURSO:

El presente curso pretende acercar a los estudiantes al campo del patrimonio cultural a través de tres ejes fundamentales, la investigación, la valoración y la creación a partir de la interpretación del patrimonio con la ejecución de prácticas artísticas.

¿Cómo se relaciona el arte con todos estos testimonios materiales e inmateriales del pasado?
¿Cómo puede el arte aportar a la investigación, valoración y apropiación social del patrimonio cultural?

El curso tendrá un enfoque teórico práctico con laboratorios tendientes a la adquisición de herramientas para la creación, la investigación y la difusión del patrimonio cultural

OBJETIVOS:

Proporcionar al estudiante los elementos teóricos así como las herramientas metodológicas y técnicas para investigar, valorar e interpretar el patrimonio cultural

- Identificar e investigar el patrimonio cultural material e inmaterial en un territorio
- Realizar procesos de valoración del patrimonio cultural
- Interpretar el patrimonio cultural a partir de prácticas artísticas.
- Dotar al estudiante de herramientas investigativas para el desarrollo de prácticas artísticas
- Fomentar una actitud crítica e investigativa frente a la solución de problemas que puedan presentar los bienes artísticos.

CONTENIDO:

El Patrimonio cultural

La Investigación del patrimonio cultural

Identificación de diferentes aspectos relacionados con la historia de los bienes culturales, así como las diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para la obtención de información. Fuentes primarias y secundarias, entrevistas.

El patrimonio y el contexto físico

El entorno urbanístico. Características de las edificaciones, tipologías arquitectónicas, elementos de la arquitectura. Los monumentos,

El patrimonio y el contexto social

Públicos. Tipos de públicos. La memoria local. Elementos del patrimonio inmaterial.

La Interpretación de patrimonio cultural

“La Interpretación del Patrimonio es el arte de revelar in situ el significado del legado natural, cultural o histórico, al público que visita esos lugares en su tiempo de ocio”. Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP).

La Documentación del patrimonio cultural desde las Artes

Se trabajaran con los estudiantes herramientas para el estudio del patrimonio cultural; el dibujo, el ensayo visual, las grabaciones y videos de memoria oral, etc

Las prácticas artísticas

En culturas ancestrales y hasta mediados del siglo XIX en Europa, las manifestaciones y prácticas de reinterpretación, apropiación y valoración de los activos sociales que dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia, han sido un tejido de acciones que se entrelazan de manera fluida, sin que exista una separación clara entre las disciplinas arte y ciencia. A partir de la segunda mitad del siglo XX el arte se ha ido permeando de otras disciplinas como la ciencia y la filosofía y se ha fusionado con prácticas culturales populares mediante el performance, el arte callejero y el arte relacional, entre otras.

De esta manera, los artistas han salido de sus estudios para trabajar con personas de otras disciplinas y en otros contextos sociales. Siguiendo esta línea de trabajo este curso se plantea como un laboratorio de arte e investigación, donde las fronteras entre prácticas de investigación científica, histórica y de observación social, son permeables y pueden resultar tanto en proyectos artísticos como de investigación académica tradicional.

CRONOGRAMA

Semana	fecha	Contenido
Semana 1	24 de enero	Presentación del curso. Presentación del Programa. Definición del contexto de estudio. Conformación de grupos de trabajo. Principales conceptos de patrimonio. Tipo de patrimonio.
Semana 2	31 de enero	Reconocimiento de caso de estudio.
Semana 3	7 de febrero	Herramientas para la investigación.
Semana 4	14 de febrero	Elaboración de un proyecto. Evolución de mapas locales, líneas de tiempo, casos de estudio.
Semana 5	21 de febrero	Propuesta de Proyecto individual 20% nota
Semana 6	28 de febrero	Trabajo de campo. Investigación. Uso de fuentes. Recolección de información gráfica, fotográfica, sonora, entrevistas.
Semana 7	6 de marzo	Entrega de primeros productos, líneas de tiempo y evolución de mapas y planos 30% y 30%
Semana 8	13 marzo	La valoración, la apropiación del patrimonio cultural, Casos de estudio.
Semana 9	3 de abril	Trabajo de campo. Uso de fuentes. Recolección de información gráfica, fotográfica.
Semana 10	10 de abril	Herramientas para el trabajo con la memoria local
Semana 11	17 de abril	El arte en la apropiación social del patrimonio cultural
Semana 12	24 de abril	Trabajo de campo
Semana 13	1 de mayo	FESTIVO
Semana 14	8 de mayo	Desarrollo proyecto-asesoría
Semana 15	15 de mayo	Desarrollo proyecto asesoría
Semana 16	22 de mayo	Desarrollo proyecto asesoría
Semana 17	29 de mayo	Entrega trabajo final. 30%

METODOLOGÍA:

El curso se desarrolla a partir de sesiones magistrales donde se presentarán los conceptos o su aplicación a través de casos de estudio que abarquen diferentes tipos de patrimonio y sus especificidades. Estas sesiones, estarán acompañadas de lecturas centrales y complementarias. Las clases magistrales se han dividido en sesiones de reflexión, en las que se presentan argumentos teóricos o contenidos conceptuales; sesiones de discusión, en las que se exponen temas controversiales en los que se espera la participación crítica de los estudiantes; sesiones de caso, en donde a partir de uno o varios estudios de caso, se pretende decantar tanto las reflexiones conceptuales como las discusiones que se generen en ejemplos concretos. Otras sesiones están destinadas al trabajo autónomo o a la presentación de resultados por parte de los estudiantes.

Prácticas

Se espera poder realizar durante el semestre diferentes tipos de prácticas que permitan al estudiante tener un manejo de los contenidos conceptuales que se manejan en la clase.

Taller

Como parte de las actividades académicas del curso se espera que los estudiantes puedan llevar a cabo un laboratorio en campo, que les permita desarrollar o complementar su trabajo de investigación aplicada (caso de estudio) y al mismo tiempo brinde un panorama para conocer los aspectos y elementos que entran a formar parte de la interpretación del patrimonio en un caso real.

Lecturas

El curso cuenta con una bibliografía actualizada sobre el patrimonio cultural, tratando temas variados acerca de la evolución de su concepto, su manejo, protección y estudio.

SICUA PLUS

Los materiales del curso están disponibles en SICUA PLUS. Es responsabilidad del estudiante consultar Sicua regularmente para encontrar las presentaciones y el calendario actualizado, así como para mantenerse informado de cualquier cambio o comunicación del profesor.

BIBLIOGRAFÍA:

Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997.

Sociedad Colombiana de Restauradores. Código de Ética. Bogotá, 1999.

COLCULTURA, Legislación cultural colombiana. Recopilación. Colcultura. Bogotá, 1993.

COHEN, David., FERNÁNDEZ, Mario. *Valoración de colecciones. Una Herramienta para la gestión de riesgos en museos.* IBERMUSEOS. ICCROM. Programa de Fortalecimiento a los Museos. Museo Nacional de Colombia. Bogotá, 2013.

COLCULTURA. *Museología y Patrimonio Cultural. Críticas y Perspectivas.* Práctica Regional de Patrimonio Cultural. Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. UNESCO/PNUD. Instituto Italo-Latinoamericano. Roma, 1977.

DIRECCIÓN NACIONAL SECTORIAL DE MUSEOS. Normativas Técnicas para Museos. Sistema Nacional de Museos. Venezuela, 1994.

FERNÁNDEZ, Mario. El patrimonio cultural iberoamericano: un reto para las ciencias de la conservación. En: *Revista Bienes Culturales No. 8.*, pp. 37 – 46. Instituto del Patrimonio Histórico Español, Madrid, 2008.

FERNÁNDEZ, Luis Alonso. *Museología. Introducción a la Teoría y Práctica del museo.* España, Ediciones Istmo, 1993.

_____, *Museología y Museografía.* Ediciones del Serbal. Barcelona, 1999.

HERNÁNDEZ, Francisca. *Manual de Museología.* Madrid, Editorial Síntesis, 1998.

ICOM. *Código de Ética Profesional de los museos* ICOM.: Adoptado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. Museo Nacional de Colombia, 1997.

LEON, Aurora. *El Museo: Teoría, praxis y utopía.* Cátedra, S. A. Madrid, 1996.

MINISTERIO DE CULTURA-UNESCO. *Manual para el cuidado de objetos culturales.* Bogotá, 1998.

RAPHAEL, Toby. Normas para el montaje de objetos para exposición. En: *Revista Apoyo*, Washington D.C., Vol. 7, N° 1 (junio de 1997)

RIVIERE, Georges Henri. *La Museología, Curso de Museología, Textos y testimonios.* Madrid, Akal ediciones, 1993.

THOMSON, Garry. *El museo y su entorno.* Ediciones Akal, S.A.. Madrid, España, 1998

WARD, Philip. *La Conservación del Patrimonio: Carrera contra reloj.* The Getty Conservation Institute. Marina del Rey , California, 1986.

DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET:

- AIC (American Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works)
<http://aic.stanford.edu/>
- CCI (Canadian Conservation Institute)
<http://www.cci-icc.gc.ca>
- ICCROM (International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property)
<http://www.iccrom.org>
- IIC (International Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works)
<http://www.natmus.min.dk/cons/iic>
- The Getty
<http://www.getty.edu>
- Smithsonian Museum Conservation Institute
<http://www.si.edu/mci/index.html>

Referentes artísticos:

Proyectos colectivos locales:

- La escuela móvil y Los talleres de Helena producciones
<http://www.helenaproducciones.org/index.php>
- Museo de la calle, colectivo Cambalache
<http://museodelacalle.blogspot.com.co>

Artistas locales:

- Giovanni Vargas, proyecto Estudios de caso
- Juan fernando Herrán, proyecto Héroes
- Manuel Santana, proyecto Hechando lápiz

Artistas del otros mundos:

- Francis Alÿs, <https://nodisparenalartista.wordpress.com/2013/02/21/francis-aly/>
- Cildo Meireles, las incisiones
- Raymond Chávez, Dibujando América
- Agnes Denes, Campo de Trigo
- Mark Dion
- Krzysztof Wodiczko
- Rirkrit Tirtavanija
- Sebastian Diaz Morales, Rooms of Buenos Aires, <https://vimeo.com/94011694>

Exposiciones, proyectos:

- Monument: Aftermath of war and conflict, Sainsbury Center, reino Unido, 2014, una exposición sobre monumentos de guerra:
<https://issuu.com/timeandplace/docs/monument-en>

- Los proyectos Exploring our Town del del National endowment for the Arts
<https://www.arts.gov/exploring-our-town/showcase>

INASISTENCIA A CLASES Y EVALUACIONES

Asistencia a clase: “La Universidad considera que la inasistencia a clase impide un rendimiento académico adecuado.” (Artículo 42 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado). No obstante, si la inasistencia injustificada es igual o superior al 20% de las horas de clase, será facultativo del profesor asignar la nota mínima en la materia.

EVALUACIONES

Criterios de evaluación

Primera entrega proyecto individual.....	20%
Entrega mapas	30%
Entrega de línea de tiempo	20%
Entrega final.....	30%

Especificación de los criterios de evaluación

Primera entrega: Consiste en la definición argumentada y sustentada del caso de estudio seleccionado como proyecto de investigación de la asignatura, conforme a las pautas dadas. Esta primera entrega, será una exposición oral, soportada por materiales gráficos, fotográficos y bibliográficos según sea el caso.

Talleres Se evaluará el trabajo colectivo de los estudiantes a partir de la entrega de productos elaborados por equipos de trabajo; líneas de tiempo, mapas topográficos, etc

Entrega final: Se trata de una exposición de los proyectos artísticos o de las investigaciones que resulten del laboratorio.