

CBCA 1122 : Arte in situ virtual

2020-intersemestral (virtual)

Profesora: Patricia Zalamea pzalamea@uniandes.edu.co

Tiempo de dedicación (2 créditos = 12 horas de trabajo semanal): martes 5-7 p.m. [sesiones sincrónicas vía zoom] + 10 horas semanales de trabajo autónomo.

Horarios de atención: lunes 2-5p.m. Con cita previa en este enlace:

<https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/patricia-zalamea/#citas>

Descripción:

Este curso propone un acercamiento experiencial a la imagen y al arte a través de algunas reflexiones teóricas, así como gracias al contacto personal con diversas obras e imágenes. Propicia la apreciación, el análisis y la apropiación de las obras a través de distintas herramientas digitales y estrategias pedagógicas (demostrativas, pero sobre todo activas, interactivas y experienciales *in situ* – frente a las obras e imágenes). En su versión virtual, este curso se plantea como una exploración conjunta que invita a desarrollar una experiencia íntima con las obras y a su vez abre espacios para la interacción y la construcción colectiva de una historia del arte local/global. Cada estudiante usará su lugar físico como un centro de estudios desde el cual descubrirá e investigará las obras que estén a su alcance, y con las cuales contribuirá a la discusión y construcción colectiva en un ambiente virtual con el apoyo de una variedad de herramientas digitales. El curso gira en torno a tres ejes que parten de diversas premisas y que a su vez permiten el desarrollo de ciertas habilidades: *aprender a ver* (la observación se aprende con la experiencia vivencial frente al objeto); *arte y contexto* (el arte es inseparable de su contexto histórico y cultural); *narrar la imagen* (la narración visual como herramienta de apropiación).

Tener contacto directo con las obras (observarlas en persona, tener acceso a sus dimensiones reales, poder compenetrarse con su dimensión material) es considerado como una condición *sine qua non* para hacer historia del arte, y se entiende como un punto de partida fundamental para los cursos generales en historia del arte. Sin embargo, la oportunidad de repensar la modalidad de los cursos “in situ” a través de un modelo virtual implica una serie de innovaciones, así como una inversión de la relación presencial-virtual en la aproximación al objeto. En primer lugar, está la noción del desplazamiento: en vez de desplazarnos físicamente a través de grandes distancias hacia las obras, un curso “in situ virtual” abre la posibilidad de que sean las obras las que se desplacen y desdoblén, por así decirlo, hacia los espectadores y estudiantes del curso. En segundo lugar, esto nos replantea el tipo de experiencia presencial: la presencialidad no deja de existir, sino que se aprovecha la experiencia “local” (desde la ubicación física de cada persona, lugar desde el cual cada persona tendría que crear o armar un portafolio experiencial de obras, a la manera de una curaduría o museo individual). En tercer lugar, nos permite redimensionar la conexión con el arte a través de la tecnología, aprovechando diversas herramientas que nos permiten un acercamiento con lupa al objeto, un tipo de acceso que incluso puede ir más allá de las capacidades de observación física frente a la obra; por ejemplo, con algunas fotografías y agrandamientos, pueden observarse detalles que no son visibles para el ojo desnudo. En este sentido, podremos incluso enfatizar ciertos aspectos visuales y materiales que no son necesariamente visibles al estar físicamente frente a la obra, puesto que se requiere de lentes especiales, reproducciones y diversos aparatos de intermediación que incrementen la información visual. De esta forma, exploraremos críticamente diversas formas narrativas y herramientas digitales que tenemos a la mano (Padlet, ThingLink, Genially), así como diversos repositorios públicos en línea (produciendo colecciones de imágenes en Instagram, por ejemplo).

Objetivos de aprendizaje:

- Aprender a observar los aspectos sensoriales y materiales de las obras de arte en diversos contextos.
- Reflexionar críticamente sobre los aspectos contextuales que determinan la forma en que se conservan, se exhiben y se comprenden las obras de arte.
- Sensibilizarse frente al lenguaje visual y reflexionar sobre la manera en que usamos las imágenes y el arte en nuestra cotidianidad.

Metodología y estructura:

- Este curso se basa en la experiencia vivencial de las imágenes y las obras de arte, así como en un método inductivo (de lo particular a lo general).
- Diseñado como un curso virtual, este curso contará con un horario semanal de encuentros sincrónicos que servirán como un espacio para la discusión sobre diversos temas, resolver preguntas, y hacer algunas socializaciones de los trabajos de la semana.
- La clase se desarrolla en el aula virtual de Sicua+ a través de diversas actividades apoyadas en las herramientas digitales. Usaremos diversas herramientas digitales que incluyen: Padlet (tablero virtual), ThingLink, Genially, People Art Factory, así como una Bitácora (en Sicua+) y una Línea de tiempo digital desarrollada especialmente para este curso. Tendrán también tutoriales disponibles en línea para aprender algunas de las habilidades necesarias para desarrollar sus capacidades de observación.
- Los estudiantes recibirán retroalimentación constante (individual y grupal) de la profesora, así como de sus pares.

SICUA PLUS – nuestra aula virtual

Los materiales del curso estarán disponibles en SICUA PLUS. Es responsabilidad del estudiante consultar Sicua regularmente para encontrar las presentaciones, los materiales y el calendario actualizado.

Criterios de evaluación

- La forma de evaluación final para el periodo intersemestral del 2020 es Aprobado o Reprobado.
- Para darles una indicación de sus avances en este periodo, se usarán las siguientes convenciones y rúbricas: Sobresaliente (5) / Muy bien (4) / Suficiente (3) / Insuficiente (2) / No entregó (0)
- En las entregas, se evalúan diversos criterios: el esfuerzo (esmero de los detalles formales y de fondo); claridad de la comunicación; profundidad del análisis; creatividad e ingenio en la aproximación.
- Así mismo, usaré un sistema integral de evaluación formativa y progresiva. Esto quiere decir que, si se observa un progreso individual con base en los retos específicos de cada persona, esto se tendrá en cuenta para la nota final.

Formas de evaluación

Ejercicios semanales en Sicua.....	40% (= 5% cada semana)
Línea de tiempo.....	20%
Bitácora.....	20%
Análisis de obra	20%

Especificación de los criterios de evaluación

Ejercicios semanales en Sicua: El éxito del aprendizaje en este curso depende del desarrollo paulatino de una variedad de ejercicios creativos y reflexivos. Estos ejercicios son variados y le apuntan a la asimilación de

diferentes formas de aproximarse al arte. Esto se logra a través de trabajos puntuales que son el resultado de investigaciones y lecturas, así como de reflexiones interactivas sobre las lecturas, y que incluyen comentarios sobre los trabajos de sus compañeros de clase. Usaremos distintas herramientas como Padlet y Thinglink, entre otros. Cada semana enviaremos retroalimentación individual a cada estudiante sobre su proceso y progreso. (40%)

Bitácora: La bitácora es un espacio de reflexión individual, a la manera de un cuaderno de apuntes y de exploración personal. Se caracteriza por una escritura informal, aunque debe organizar los temas en distintas entradas. Cada semana habrá instrucciones puntuales sobre entradas para la bitácora, pero se espera que cada estudiante esté constantemente interactuando con su bitácora. Es el registro de su proceso individual a lo largo del curso. Debe incluir elementos gráficos (imágenes tomadas de obras de arte, fotografías, dibujos, etc). Si prefieren, pueden hacerla a mano y subir fotos como entradas a la bitácora virtual. (20%)

Línea de tiempo: La línea de tiempo es una construcción colectiva (una historia del arte en proceso), que se alimenta de obras subidas por los participantes. A partir de la segunda semana, cada estudiante subirá una obra por semana a la línea de tiempo y esta estará relacionada con el tema de clase de esa semana. Esta línea de tiempo sirve para ubicar las obras en un marco temporal, así como para investigar y descubrir obras específicas. También sirve para comprender cómo hacer una ficha técnica y qué elementos hay que buscar para identificar una obra. (20%)

Análisis de obra: El análisis de obra es un estudio detallado de una obra específica. Además de producir un escrito de 5-6 páginas a doble espacio (Times New Roman, tamaño 12 pts), cada estudiante hará una exposición final sobre su obra (en el formato digital de su preferencia), en la que integre los distintos aspectos estudiados en el curso y muestre la obra de forma integral (teniendo en cuenta todos sus aspectos: desde la materialidad hasta la conexión con otras obras en contexto). (20%)

Distribución del tiempo:

Este es un curso virtual, de manera que una porción de las horas presenciales se une al tiempo del trabajo independiente del estudiante. Tendremos un encuentro sincrónico semanal de 2 horas para comentar los trabajos, ponernos al día y resolver preguntas. Cada actividad tiene un tiempo designado aproximado. Aunque en Sicua+ está detallada en cada actividad, en este cuadro puede verse la distribución general del tiempo semanal, para que cada estudiante lo tenga en cuenta:

Estrategia y actividades	Trabajo independiente (total 10 horas)
Preparación con materiales disponibles y construcción de conocimiento con pares (ejercicios en padlet, comentarios, producción de contenidos)	3 horas

Investigación guiada (lecturas, exploración de temas en línea, búsquedas de obras)	3 horas
Entrada semanal en la bitácora	2 horas
Entrada semanal en la línea de tiempo	2 horas

Cronograma:

Este cronograma está mucho más detallado en Sicua+.

Ejes y conceptos	¿En qué nos vamos a enfocar y por qué?		Resultados y actividades
Aprender a ver: la observación se aprende con la experiencia vivencial frente a la imagen u obra.	Semana 1 Descripción	La experiencia vivencial <u>desarrolla nuestras habilidades</u> de observación y nuestra capacidad de diferenciar y comparar obras de arte.	Capacidad de traducir a un lenguaje verbal (escrito) en detalle y con un vocabulario preciso lo que vemos (la obra y todas sus especificidades). Ejercicio central: écfrasis.
	Semana 2 Materialidad	La experiencia vivencial <u>desarrolla nuestras habilidades</u> de observación y nuestra capacidad de diferenciar y comparar obras de arte.	Capacidad de reconocer y diferenciar los materiales que constituyen la obra. Capacidad de establecer el tipo de técnica que se usó para fabricar la obra.
	Semana 3 Registro	La experiencia vivencial <u>desarrolla nuestras habilidades</u> de observación y nuestra capacidad de diferenciar y comparar obras de arte.	Capacidad de mostrar las distintas dimensiones de la obra de forma gráfica y específicamente a través de la fotografía como herramienta para la observación. Ejercicio central: bodegón. <i>*Para esta semana, deben haber escogido la obra sobre la cual se van a enfocar en las siguientes semanas.</i> <i>*Primera revisión de bitácora.</i>

	Semana 4 Entorno	La experiencia vivencial <u>desarrolla nuestras habilidades</u> de observación y nuestra capacidad de diferenciar y comparar obras de arte.	Capacidad de poner en juego lo que vimos en relación con lo que conocemos acerca de la obra (contraste experiencia y conocimientos previos con nuestra experiencia vivencial) a través de una narrativa digital. Ejercicio que integra los conceptos del primer módulo: infografía o narrativa digital usando Thinglink.
Arte y contexto: el arte es inseparable de su contexto histórico y cultural.	Semana 5 Contexto de producción	El arte es el resultado de un conjunto de valores culturales que solo pueden entenderse con un estudio profundo y detallado que tiene en cuenta diversos aspectos de la obra en <u>contexto</u> .	Investigar la obra en su contexto de producción Inicio del desarrollo del análisis de obra.
	Semana 6 Contexto de recepción	El arte es el resultado de un conjunto de valores culturales (que solo pueden entenderse con un estudio profundo y detallado que tiene en cuenta diversos aspectos de la obra en <u>contexto</u>).	Investigar la obra en su contexto de recepción Desarrollo del análisis de obra.
Narrar el arte: la narración de la historia del arte es un proceso colectivo	Semana 7 Mis retratos	Todas las imágenes pertenecen a una tradición, seamos o no conscientes de ello.	Analizar la forma en que las imágenes que nos rodean pertenecen a una tradición, de la cual podemos apropiarnos. Producción de retrato familiar y autorretrato.
	Semana 8 Mnemosyne	El análisis integral de una obra y sus relaciones nos puede llevar a hacer aportes propios a la historia del arte.	Hilar lo específico con lo general, y aportar un punto de vista propio a partir de del estudio de relaciones entre un grupo de imágenes.

			Entrega final del análisis de obra y exposición de la obra en un medio digital a la manera de un mnemosyne.
--	--	--	---

Bibliografía:

Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona: Editorial Gili, 2016.

Berger, John. "Drawn To That Moment". *The White Bird*. Hogarth Press, 1985. (Apareció inicialmente en la revista *New Society* en 1976.)

Fowler, D.P. "Narrate and Describe: The Problem of Ekphrasis." *The Journal of Roman Studies* vol. 81 (1991): 25-35.

Gombrich, Ernst. *Arte e ilusión. Estudios sobre la psicología en la representación pictórica*. Londres: Phaidon, 1998.

Heffernan, James. *Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*. Chicago: Chicago University Press, 1994.

Hollander, John. "The Poetics of Ekphrasis." *Word and Image* 4 (1988): 209-19.

Martínez-Artero, Rosa. *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos, 2004.

Nancy, Jean-Luc. *La mirada del retrato*. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. 100.

Rosand, David. "Ekphrasis and the Generation of Images." *Arion* 3 (1990): 61–105.

Sontag, Susan. *Sobre la fotografía*. DeBolsillo, 2014.

Warburg, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010.

*Consulte Sicua+ para una bibliografía actualizada y para los recursos electrónicos disponibles en este curso.