



GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL INVITA A:

Historia del arte y desarrollo humano

Actividades y cultura para el bienestar

CON PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE
DE LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Jueves 17 de marzo

Pandemias a través de la historia y del arte:
una oportunidad para la creatividad en
medio de la dificultad
Con Patricia Zalamea

Miércoles 14 de abril

Visita virtual: "Conoce la colección de
cerámica prehispánica más importante de
Colombia. Visita al museo arqueológico
MUSA (antiguamente Casa Marqués de San
Jorge)"
con Alexander Herrera

Miércoles 19 de mayo

Visita virtual: Museo Nacional
del Prado: las imprescindibles
con Dario Velandia

Miércoles 16 de junio

Charla: "Libretas, cuadernos y bitácoras:
usos y funciones en la ciencia y en el arte"
con Verónica Uribe

4:00 p.m.



Regístrese en
facart.es/hart-ghdo

Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1994.
Reconocimiento persona jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia.

Pandemias a través de la historia y del arte: una oportunidad para la creatividad en medio de la dificultad.

Patricia Zalamea

pzalamea@uniandes.edu.co

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes



Temas

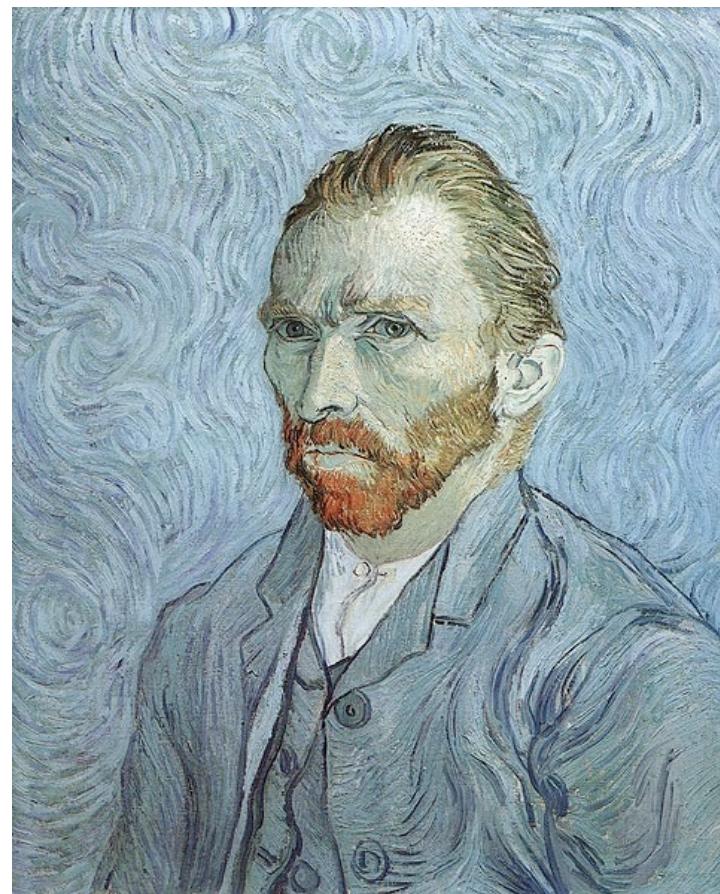
- Arte y crisis: “el arte no es amigo de la comodidad”.
- Algunos puntos de partida para pensar en “nuestra” pandemia.
- Tener perspectiva histórica:
 - ¿Por qué importa y para qué estudiar el pasado?
- Una línea de tiempo de pandemias que nos han transformado:
 - Pandemias históricas y sus consecuencias
 - Grandes innovaciones y obras que nacieron en pandemia
 - Puntos comunes entre pasado y presente
- Respuestas creativas a la pandemia del 2020-2021.
- Aprender del pasado es transformar el futuro.

Arte y crisis: “el arte no es amigo de la comodidad”



Gwen John
(1876-1939)
*Una esquina de
la habitación de
la artista en
París*
1907-1908
Óleo sobre tela
46,3 x 41,1 cm
Museums
Sheffield

“El pintor que no vea ningún mundo dentro de sí mismo que deje de pintar.” - Caspar David Friedrich



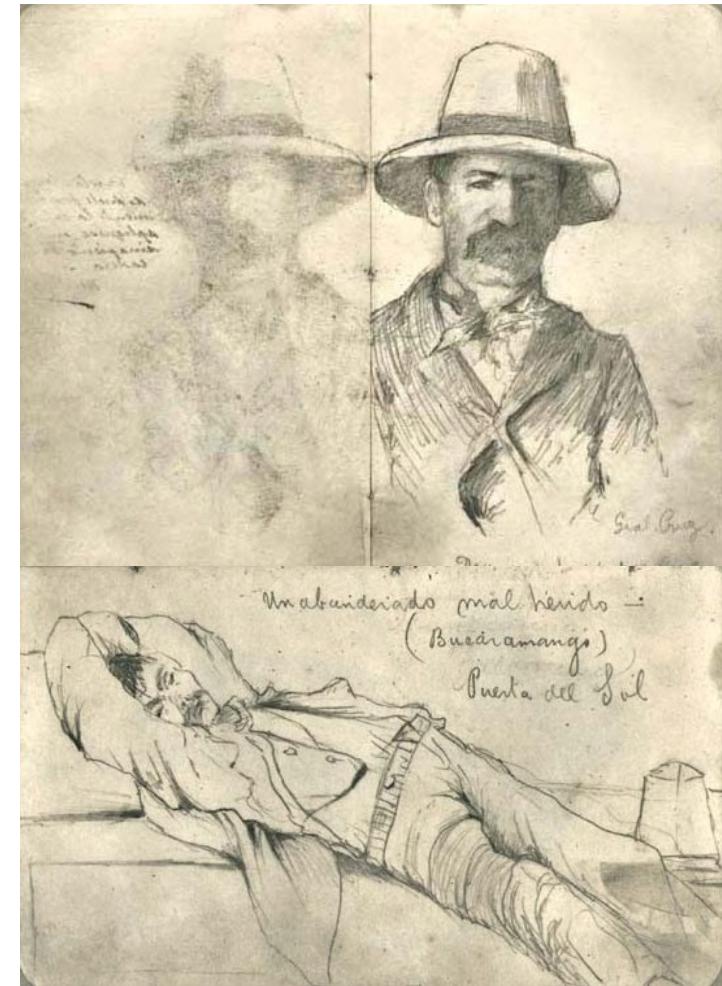
Vincent Van Gogh
(1853-1890)
Autorretrato
1889
Óleo sobre tela
París, d'Orsay



Peregrino Rivera Arce
Álbum de dibujos
Recuerdo de campaña
Bucaramanga 4 de enero de
1900
Museo Nacional de Colombia

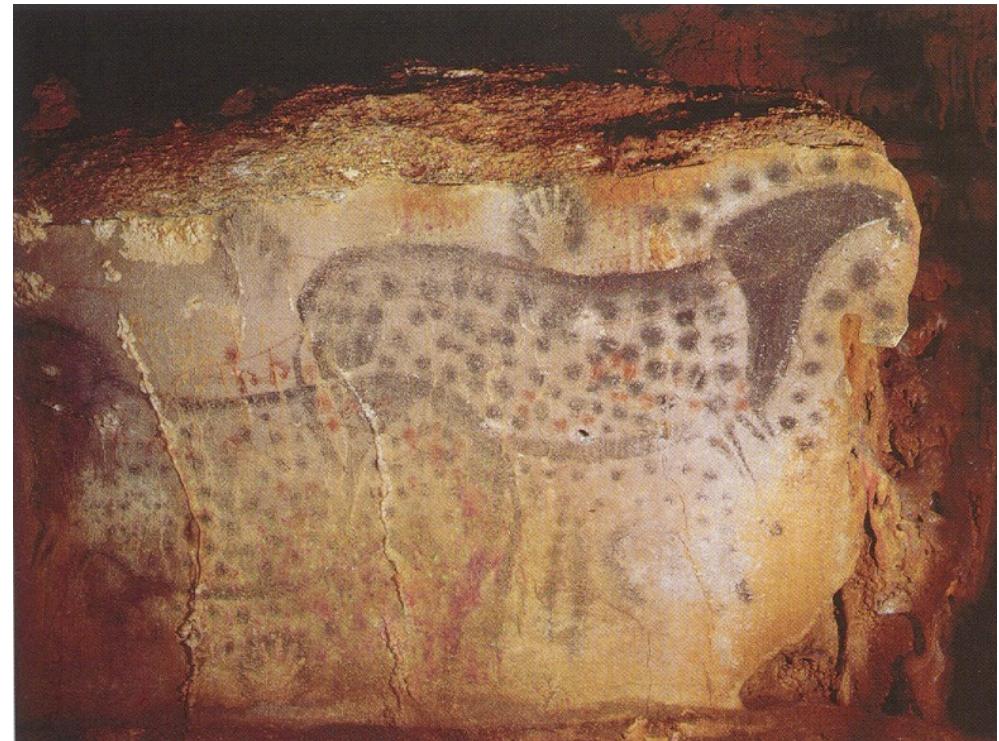


Celda de la antigua
Penitenciaría de Cundinamarca
(1874-1946), actualmente
Museo Nacional de Colombia





Pintura rupestre
Parque Arqueológico
Piedras del Tunjo
Facatativá, Colombia
Ca. 10.000 a.C.

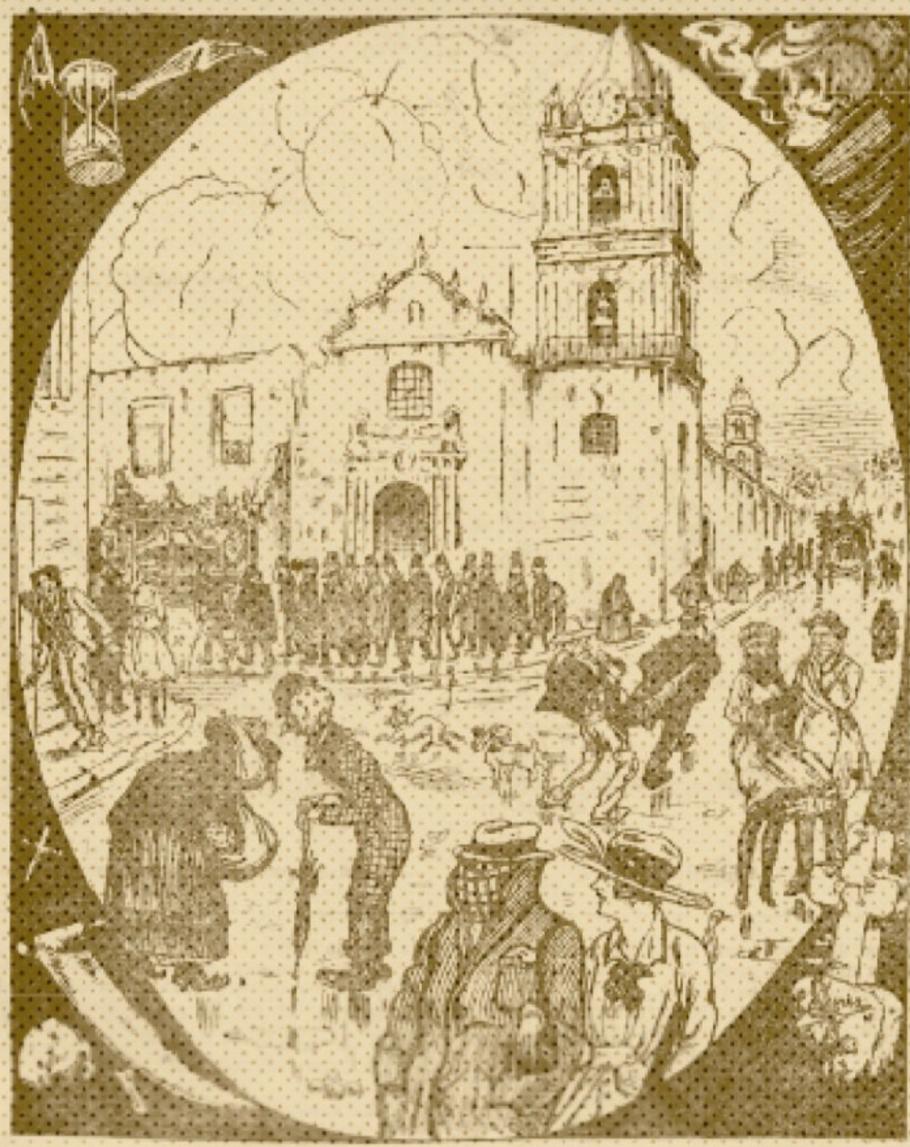


Pintura rupestre
Cueva de Pech Merle, Lot, Francia
Ca. 22.000 a.C.

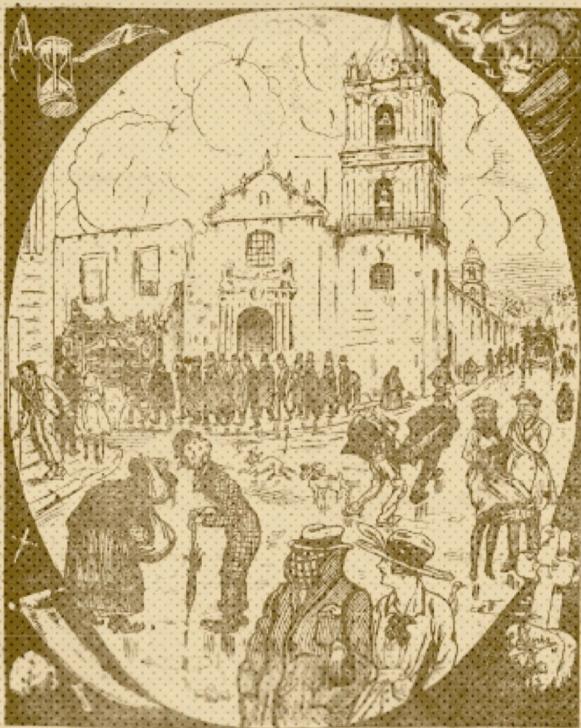


Algunos puntos de partida

- De epidemia a pandemia: desbordamientos
- Formas de protección:
 - Cuarentena (viene de *quarantino*, 40 días)
 - Aislamiento físico (primera legislación en el siglo 14 con resistencia de la población)
 - Vestuario: legislación, debates (libertades vs bien común)
- Relación ser humano – naturaleza:
 - Cambio a la vida agraria (hace 10.000 años)
 - Revolución industrial (siglo 19)
 - Expansión de la vida urbana (siglos 20-21)



LA CIUDAD ALEGRE Y GRIPADA



Aspecto de una de las calles de Bogotá, vista por LAPIZ, durante el periodo agudo de la epidemia.

Biblioteca Nacional de Colombia,
Bogotá Comico, 2 de noviembre de 1918.





Inglaterra, 1920

Fuente: <https://www.history.com/news/flu-masks-protection-photos#&gid=ci025cc549b0002738&pid=gettyimages-2660331>



China, 2020

Fuente: <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/16/asia-pacific/china-covid-19-outbreak-imported-cases/>



Inglaterra, 1920

Fuente: <https://www.history.com/news/flu-masks-protection-photos#gid=ci025cc549b0002738&pid=gettyimages-2660331>



MASCARILLAS CON FILTRO NEMOCÓN PIXELES PRIMAVERA + 30 FILTROS

Colombia, 2020

Fuente:



New York Times >
Noviembre 17, 1918
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1918/11/17/98275182.pdf?pdf_redirect=true&ip=0

EPIDEMIC LESSONS AGAINST NEXT TIME

Dr. Copeland Tells Why New York Got Off Easier Than Other Cities---
Pays Tribute to Predecessors

THE epidemic of Spanish influenza has been officially declared to be a thing of the past, and the city of New York now take stock of its experience. This is the second occurrence of its kind that we have ever had, every one knows. But how did the city meet it? What did it do? What did other things left undone? Did New York's death rate compare well or with other cities? And what can we learn from this lesson? And finally, what good results, in the way of lessons for the future, has the visitation had?

The epidemic of 1889-90 was reaching its peak at that time.

From Dr. Royal S. Copeland, the city's Health Commissioner, the required statistics were obtained. In regard to the danger of infection from incoming ships, he said:

"But let us see first, about the organization of the city to meet an emergency."

"At the beginning of the summer we learned that there was Spanish influenza

when there were only 100 new cases; there were some slight increases in the days after that, but the disease is no longer endemic. Up to Nov. 14 the total number of cases reported in New York was 127,999; of pneumonia, 18,002. The total number of deaths reported from Nov. 1 to Nov. 14, from all causes, was 9,426. The highest number of deaths was on the 14th, 1,014, from all causes. When over 3,500 deaths occurred from influenza, pneumonia, and bronchitis, the epidemic was almost at its height,

The epidemic of 1889-90 was reaching its peak at that time.

"In meeting the emergency, the city got strength from the fact that there were no other big number of unconventional things, and we did not do several conventional things that were also important,"

said Dr. Copeland. "But let us see first, about the organization of the city to meet an emergency."

"It was a matter of getting people to give cooperation. Every function of

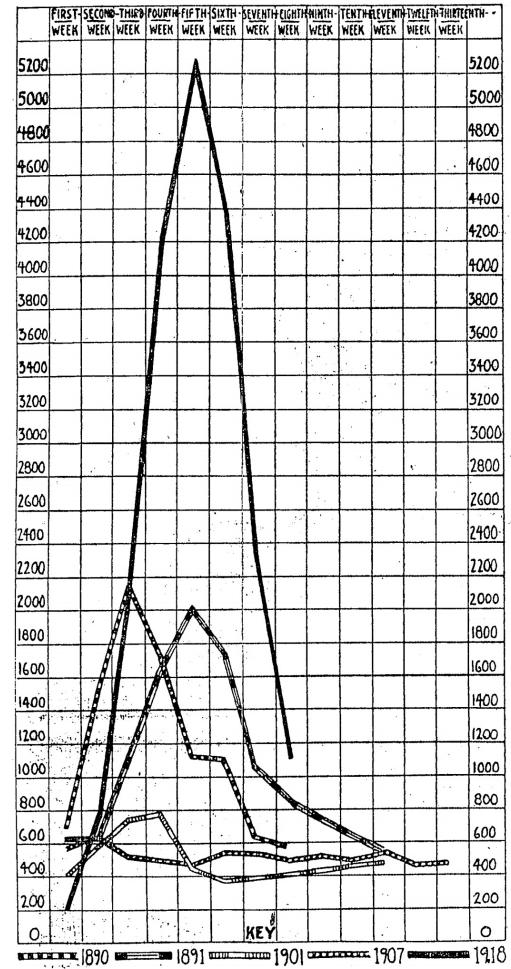
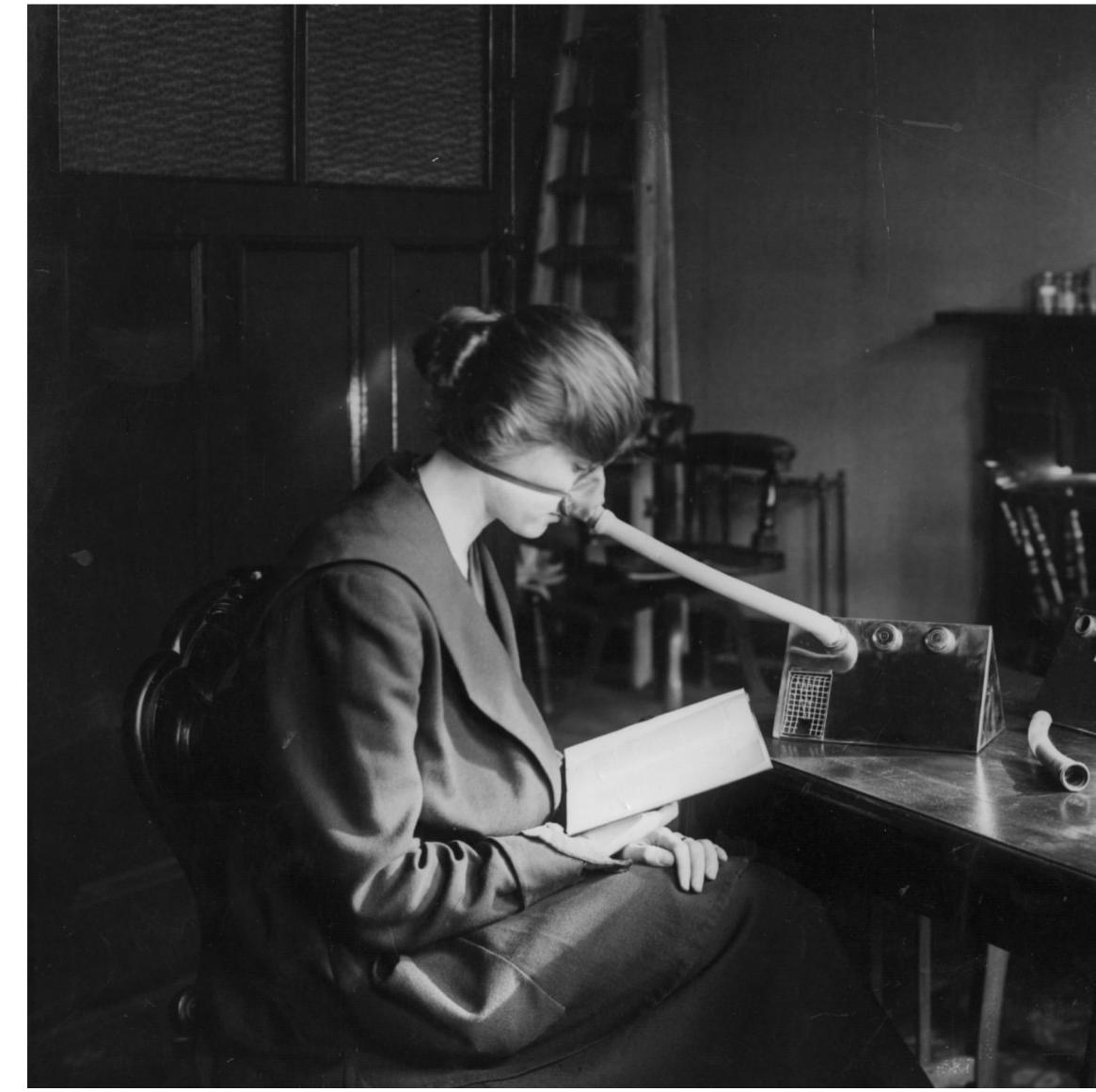


Chart Covering New York's Five Influenza Epidemics, Showing Number of Deaths Each Week from Influenza, Pneumonia, and Bronchitis While These Epidemics Raged.

> Seattle Daily Times
October 18, 1918, p. 10
<https://quod.lib.umich.edu/f/flu/1170flu.0010.711>



Tener perspectiva histórica: ¿por qué importa?

- No somos los primeros ni seremos los últimos. No es pesimismo. Es saber reconocer que esto forma parte de la condición humana.
- La gran pregunta es qué podemos hacer, como humanidad, para enfrentarnos a estas situaciones.
- ¿Qué podemos aprender de nuestros antepasados?
- Pensar en el pasado de forma empática implica responsabilizarnos por el futuro también.

Ejemplos de lecciones de las pandemias: <https://www.history.com/news/pandemics-lessons>



Descubrimiento de una escultura de Adriano en Turquía. Imagen BBC (2007)



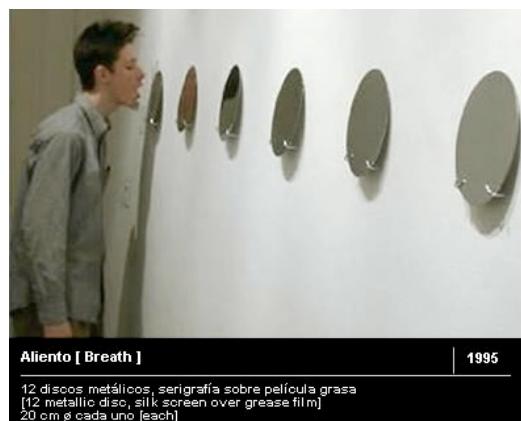
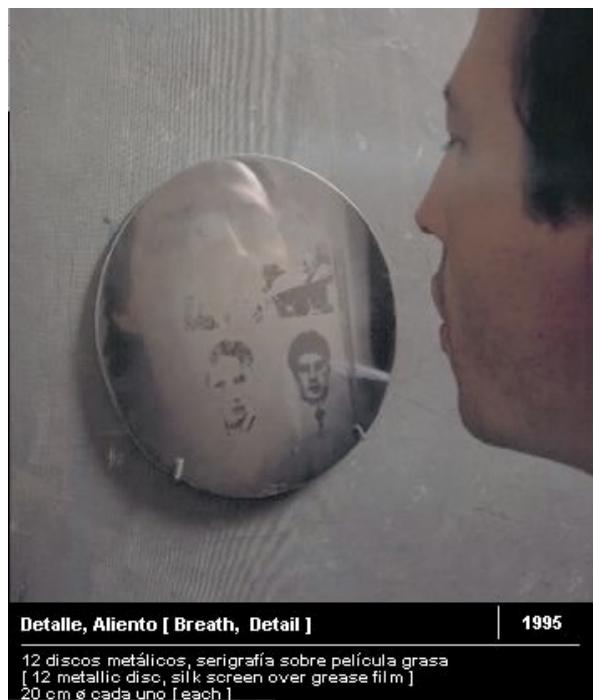
<http://www.fondutiroir.com/blog/?p=176>

Jean II le Bon (1319-1364)

Ca.1340

Óleo y hojilla de oro sobre tabla

París, Louvre

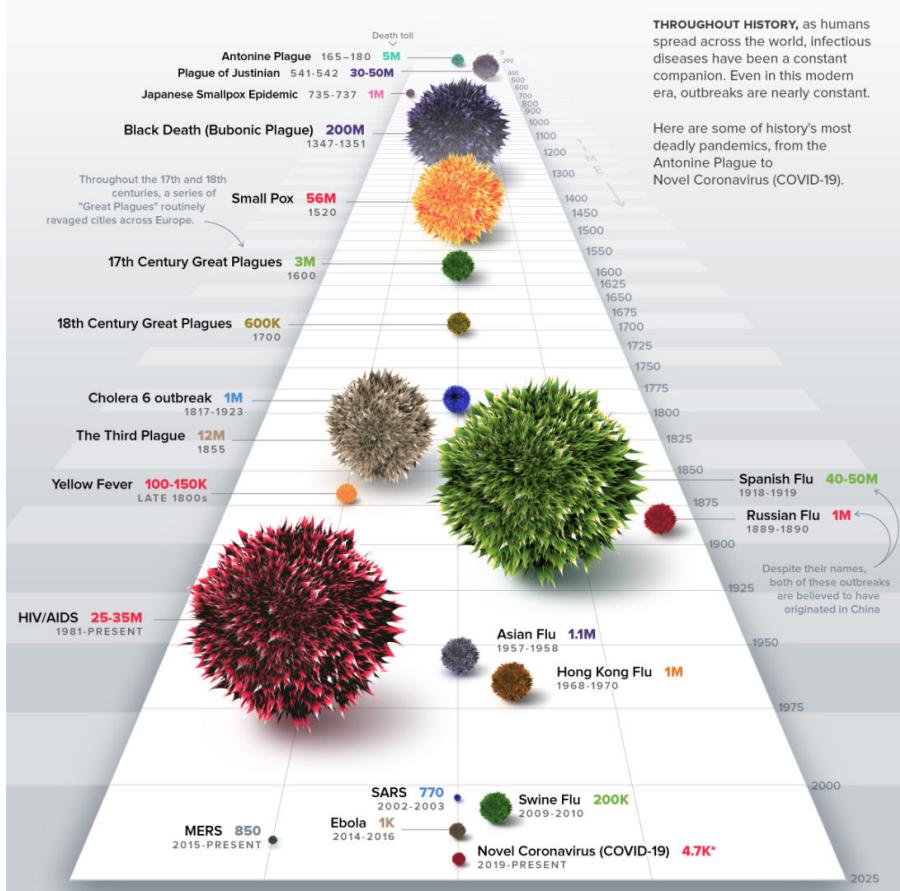


Oscar Muñoz (Popayán, 1951)

<https://www.banrepultural.org/oscar-munoz/protografias.html>

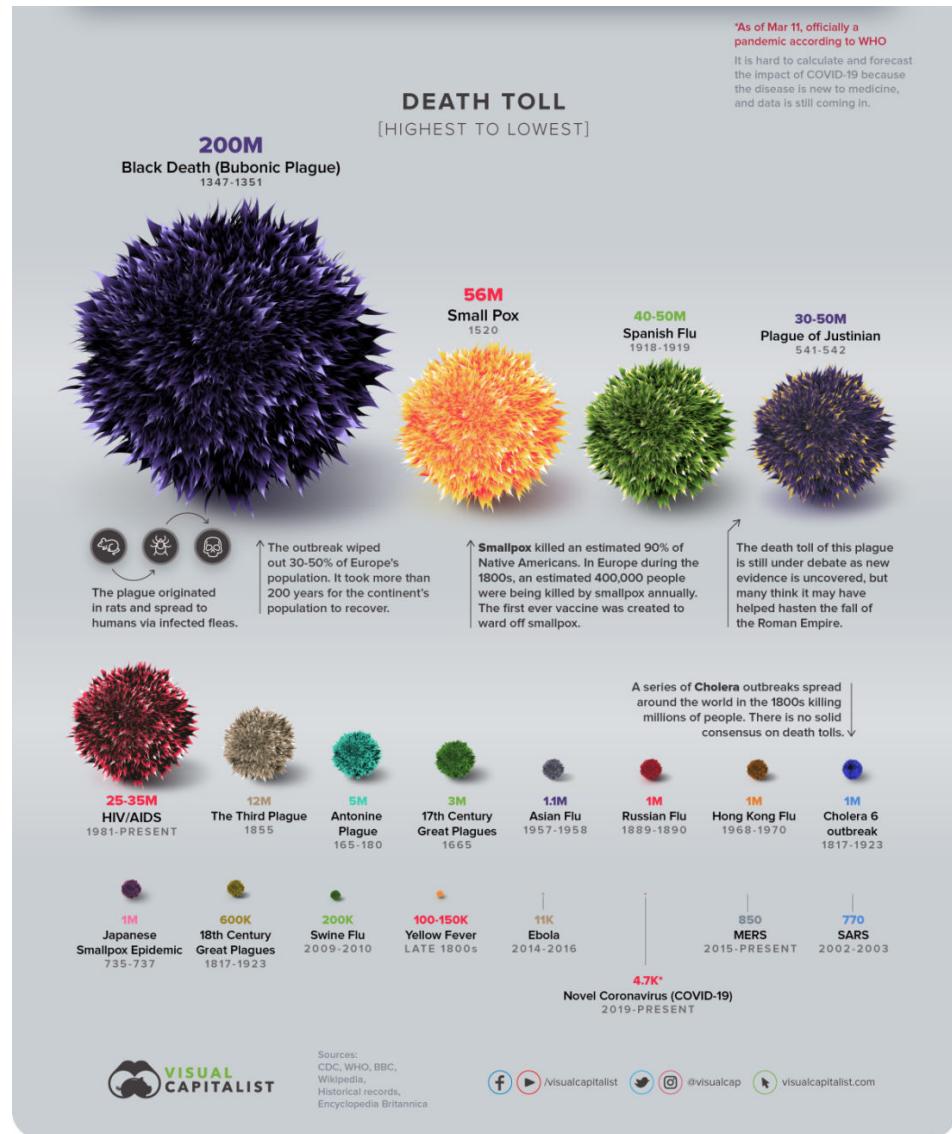
HISTORY OF PANDEMICS

PAN-DEM-IC (of a disease) prevalent over a whole country or the world.



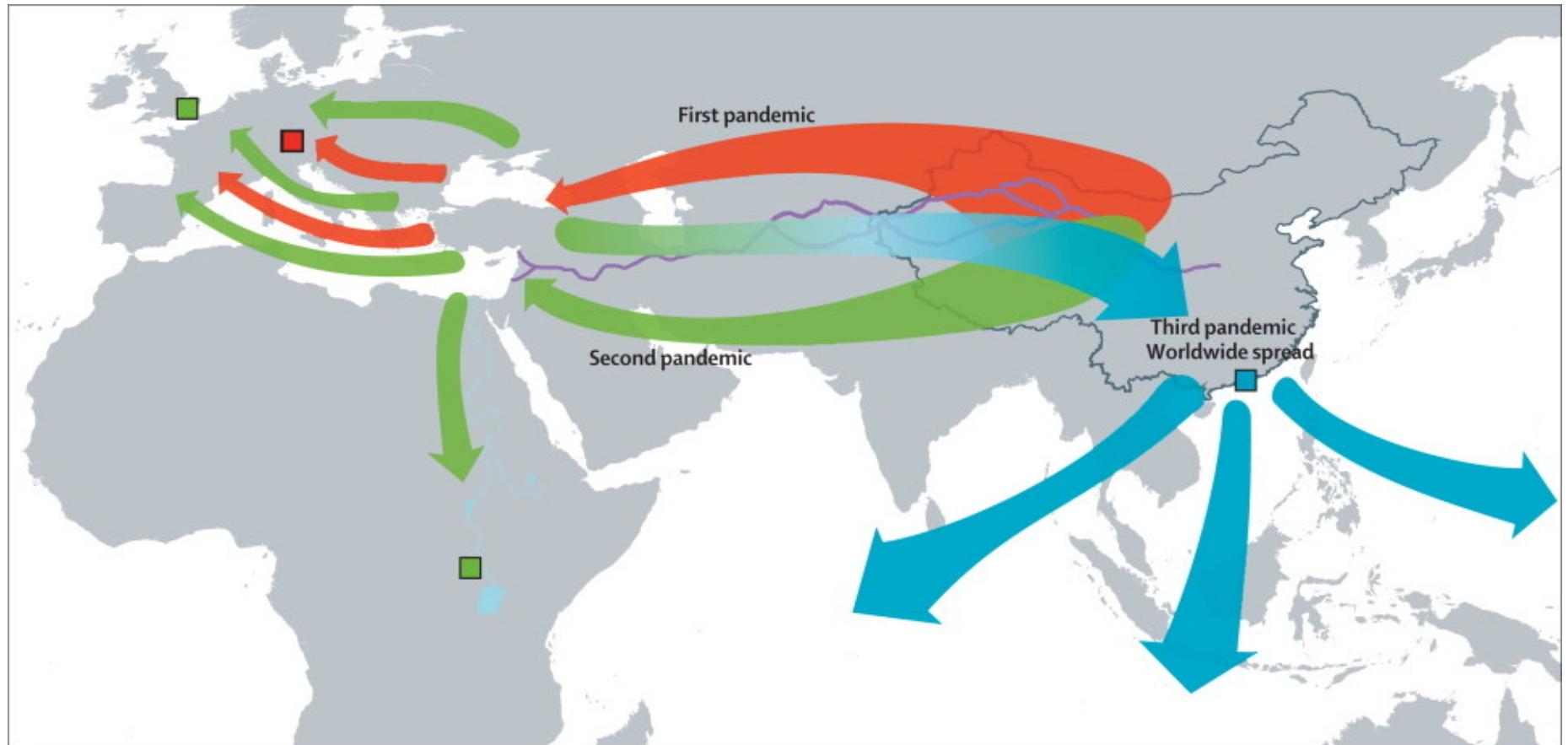
Publicado en marzo del 2020

<https://www.peterfisk.com/2020/03/a-history-of-pandemics-from-the-antonine-plague-to-black-death-spanish-flu-and-covid-19-how-disease-has-shaped-society-and-healthcare/>



Pandemias históricas y sus consecuencias (1)

- Atenas, 430 a.C. Primera pandemia **registrada**. Probablemente fiebre tifoidea. Mueren 2/3 partes de la población. Pierde la guerra Atenas. (Guerras del Peloponesio).
- Roma, 165-180 d.C. Plaga Antonina. Muere Marco Aurelio.
- Imperio bizantino, siglos 6-8. Plaga bubónica. Mueren 50 millones de personas (26% población mundial). Expansión del Cristianismo.
- Europa, siglo 11. Lepra. Nuevo diseño de hospitales. Surgen órdenes mendicantes (franciscanos y dominicos).
- Europa, 1350. Peste negra (plaga bubónica). Muere 1/3 población mundial. Vikingos dejan de explorar Norteamérica. Revolución artística. Primera legislación sobre aislamiento físico.



Plaga de Justiniano (siglos 6-8)

<https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2813%2970323-2/fulltext>





Pierart dou Tielt

“Los habitantes de Tournai entierran a las víctimas de la Peste Negra”. *Tractatus quartus*, ca.1353

Miniatura, BNF Ms.13076-13077, f.24v

<https://news.fsu.edu/news/expert-pitches/2020/03/26/fsu-professor-available-to-comment-on-the-black-death-and-its-lessons-for-covid-19/>

Audio



Drone footage shows mass burials in New York.

Fecha: 10 de abril de 2020

Fuente: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52241221>

Pandemias históricas (2)

- América, después de 1492. Viruela y sarampión con llegada de españoles. Muere 90% de la población indígena del continente. Entre siglos 16 y 17, mueren 60 millones de personas. Posible afectación del clima: dejar de cultivar tierra > baja CO₂ en la atmósfera > enfriamiento del planeta (mini edad de hielo).

<https://www.history.com/news/climate-change-study-colonization-death-farming-collapse>

Pandemias históricas (3)

- “Gripa española” (H1N1) 1918-1920. Mueren 50 millones de personas (más que en la primera Guerra Mundial). Tres olas. Ancestro de las influenza pandémicas de los siglos 20 y 21. No ha desaparecido: relacionada con gripe aviaria y gripe porcina.  >  > 
 - 1957  +  = H2N2. Mueren 1 millón de personas.
 - 1968 (“Gripa Hong Kong”) H3N2. Mueren 1 millón de personas.
 - 2009 (“Gripa porcina”)  >  . Mueren 300.000 personas.
 - <https://www.history.com/news/1918-flu-pandemic-never-ended>

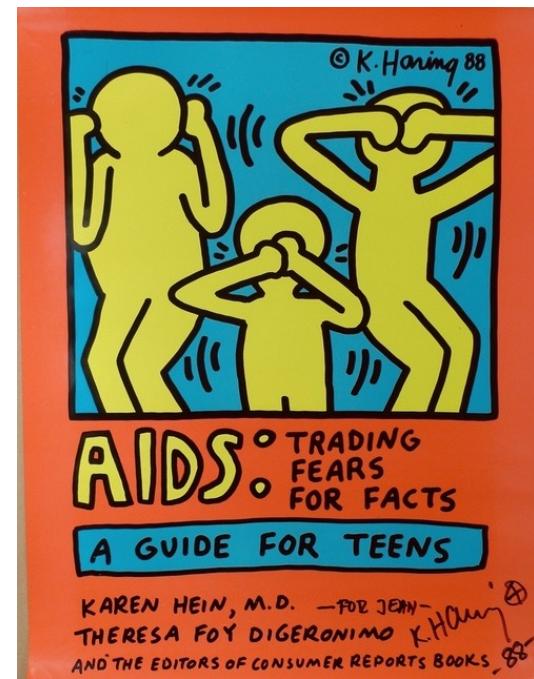
Según el [Dr. Jeffery Taubenberger](#) (especialidad en arqueovirología), quien mapeó el genoma de la gripa de 1918 a finales de los años 1990, “aún estamos viviendo en la era pandémica de 1918, 102 años más tarde...”

Pandemias históricas (3)

- HIV / Sida. Desde 1981. Han muerto 35 millones de personas. Aunque hay tratamientos antivirales, no hay cura.



Keith Haring (1958-1990)



Pandemias que nos han transformado

Contar historias: arte y literatura



Waterhouse
“Una historia del Decamerón”
1916
Óleo sobre tela
National Museums Liverpool

- Boccaccio, El Decamerón (1351)
- Shakespeare, Macbeth y otras obras (1606-1610)
- Artistas: Holbein, Ticiano, Munch, Klimt, Schiele.

<https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-shakespeare-actually-wrote-about-the-plague>

<https://www.bbc.com/culture/article/20200514-how-art-has-depicted-plagues>

Ciencia

- Isaac Newton, la ley de la gravedad (1665-67) #estudiaren casa

<https://www.washingtonpost.com/history/2020/03/12/during-pandemic-isaac-newton-had-work-home-too-he-used-time-wisely/>



Descendiente del
árbol de Newton.
National Institute
of Standards and
Technology,
Gaithersburg Md.

Arquitectura después de 1900

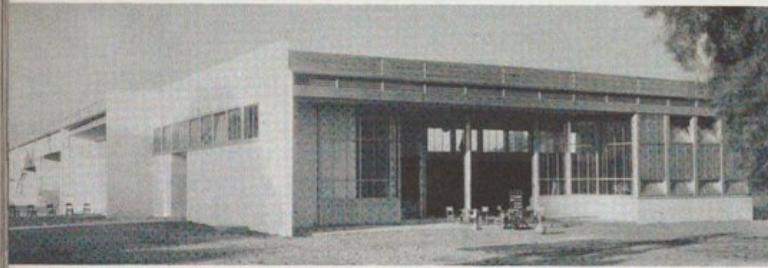
- Baños
- Closets
- Aire fresco y espacios abiertos
- Espacios verdes en la ciudad
- Cerámicas blancas en baños, hospitales y metros
- Políticas estatales de salud pública e higiene (después de la “Gripa española”)



<https://www.architecturaldigest.com/story/subway-tile-design-in-epidemics>

<https://whyy.org/articles/how-a-pandemic-inspired-your-bathroom/>

<https://slate.com/business/2020/04/coronavirus-architecture-1918-flu-cholera-modernism.html>



Richard J. Neutra: Experimental School, Bell Avenue at Bear Avenue, Los Angeles, California. 1935

Built as an addition to an existing school, this carefully studied arrangement of classrooms and kindergarten has been recognized as a classic in its field.

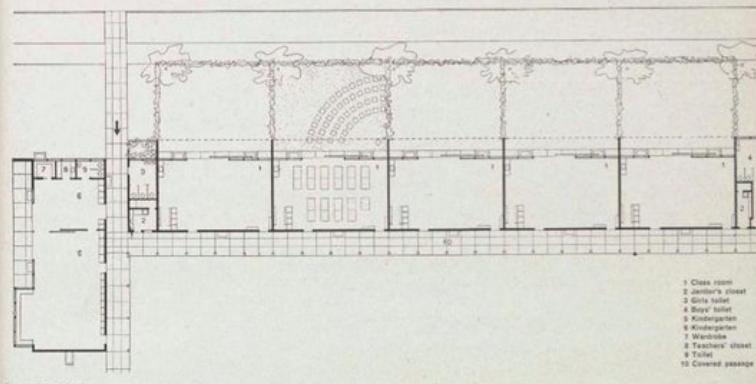
Each classroom gets light and air from two sides, through high windows over the covered passage and through a great wall of glass at the west, where sliding doors open to an outdoor class area. Walls and roof project to exclude rain, over-abundant sunlight and the noise of neighboring classrooms, and external canvas sunblinds can give additional protection. The kindergarten, however, deliberately faces the south and the sun.

The light wood frame was specially designed for earthquake safety, and the deep wood-truss roof is ventilated by louvered openings in its tapered overhangs.

The horizontality of the east side of the building, emphasized by the lightly supported canopy of the passage, contrasts with the west side, where classrooms are expressed as a repetition of wholly distinct units.

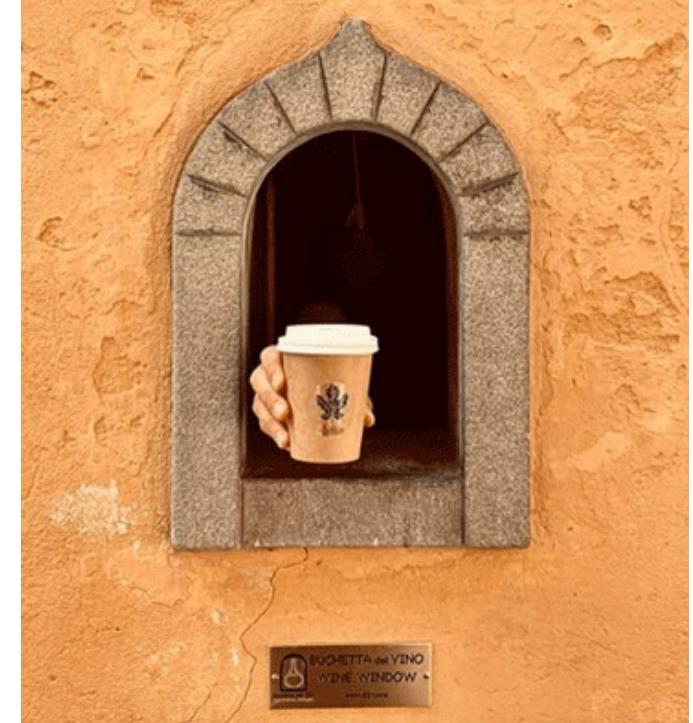


"Luz y aire"



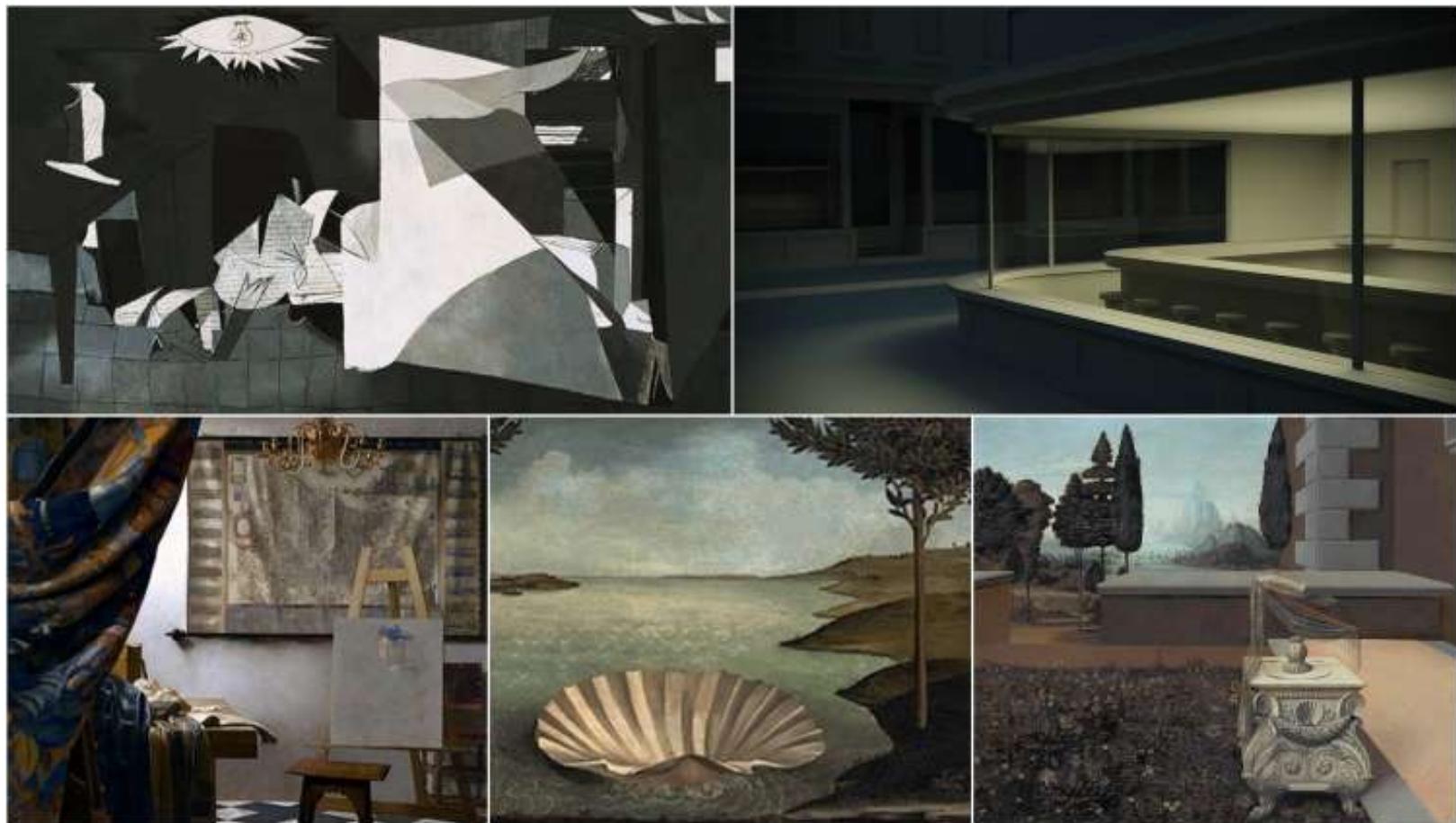
[https://drawing
matter.org/richard-j-neutra/](https://drawingmatter.org/richard-j-neutra/)

“Buchette del vino” (ventanitas para el vino)



<https://buchettedelvino.org/home%20eng/news-so.html>

“Vaciar obras” Campaña #quédateencasa 2020



Creatividad y humor para enfrentar la dificultad



GALERÍA C20 - ARTE SIN CUARENTENA

La galería C-20 tiene como objetivo presentar de manera virtual trabajos, proyectos y procesos de estudiantes, egresados y profesores de arte de la Universidad de los Andes durante el tiempo de cuarentena causada por la pandemia del COVID-19.

Timeline JS

24 MAR, 26 MAR, 28 MAR, 30 MAR, ABR, 2 ABR, 4 ABR, 6 ABR, 8 ABR, 10 ABR, 12 ABR, 14 ABR, 16 ABR, 18 ABR, 20 ABR, 22 ABR



**CONVOCATORIA
GALERÍA C20**

MUESTRA VIRTUAL
Trabajos, proyectos y procesos de creación realizados en cuarentena

ABIERTA PARA
Estudiantes egresados y profesores de Arte de la Universidad de los Andes

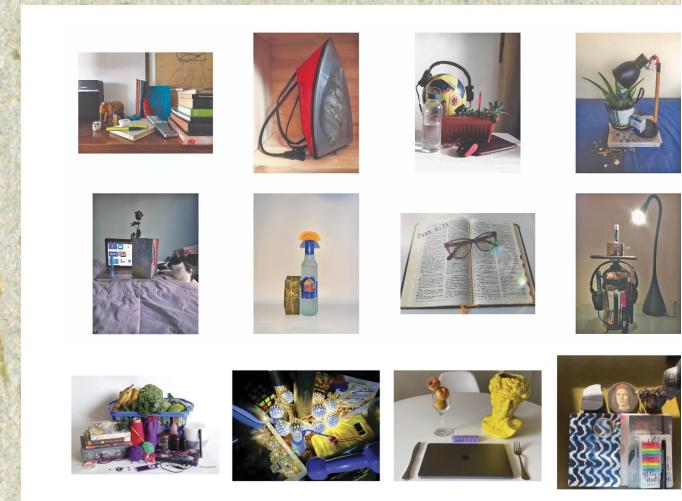
Más información en facart.es/convocatoria-c20

Universidad de los Andes | Vigilante MinEducación Reconocimiento como Universidad Distinción del 20 de Mayo. Reconocimiento permanente aprobado Resolución de 07 de Febrero de 2019 MinEducación

<https://arte.uniandes.edu.co/exposiciones-actividades/exposiciones-en-linea/galeria-virtual-c20-arte-sin-cuarentena/>



Francia y Juliana Villabona
(2020).



<https://facartes.uniandes.edu.co/decanatura/cuales-son-sus-objetos-esenciales/>



Ruby Silvious (1957)
363 días de té
2015
NY

Maria Antonia Fernández
Abecedario de cuarentena
2020
Acuarela sobre papel
28 x 21 cm



Fotografia los
rincones de tu casa



Kilometra tu
casa



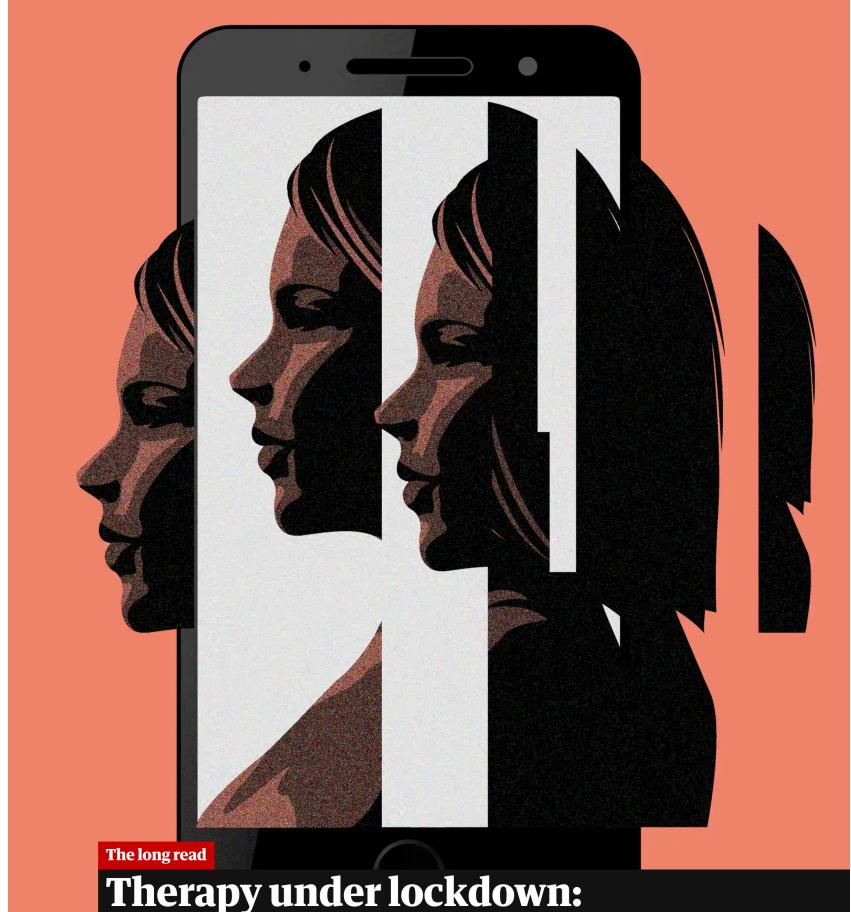
Germina un
aguacate



Arina un rompecabezas

Nuevas formas de ver y relacionarnos





"I'm already getting accustomed to it; the human capacity for adapting is remarkable. But the one thing I can't get used to, so far anyway, is the way my patients' faces appear in this **simulacrum of intimacy**. I may have sat for hours with them, watched their faces contort in anguish, or beam in satisfaction. I may have searched out their eyes, tried to bring them back into contact from their safe haven on the ceiling. I may have thought I knew every inch of these faces, and no longer even needed to ask what their expressions meant

I wasn't wrong, not exactly. I just didn't realise that all that searching was done against so many tempting distractions: the catalpa trees outside my window, the paintings on my wall, the little corner of ceiling tile that was chipped 30 years ago and has never been repaired. I could swivel in my chair, adjust my posture, look at the clock, and then back to the face. Now that it has been reduced to a flat image in the middle of a flat screen, and I have no easy elsewhere to look, I'm realising that **half the work was the struggle to behold those faces**, and half the satisfaction was succeeding in wresting attention to the task at hand. And **maybe half the treatment was their observing that struggle, feeling the love in it.**"

<https://www.theguardian.com/society/2020/apr/23/therapy-during-coronavirus-pandemic-lockdown-psychoanalysis-freud>

Referencias

- Líneas de tiempo:
 - <https://www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline>
 - <https://www.peterfisk.com/2020/03/a-history-of-pandemics-from-the-antonine-plague-to-black-death-spanish-flu-and-covid-19-how-disease-has-shaped-society-and-healthcare/>
- Distanciamiento social: <https://www.history.com/news/quarantine-black-death-medieval>
- Formas innovadoras de protección: <https://www.history.com/news/flu-masks-protection-photos>
- Resistencias: <https://www.history.com/news/1918-spanish-flu-mask-wearing-resistance>
- Campañas: <https://www.history.com/news/1918-pandemic-public-health-campaigns>
- Colegios: <https://www.history.com/news/spanish-flu-schools-new-york-chicago>
- Reflexiones sobre la muerte: <https://cienciassociales.uniandes.edu.co/opinion/covid-19-y-el-tabu-de-la-muerte/>