

**Programa de asignatura
Arte, Historia y Memoria**

1. Identificación

Nombre Escuela:	Artes y Humanidades
Nombre Departamento:	Humanidades
Nombre Programa:	Núcleo de Formación Institucional
Nombre Programa Académico:	Arte, Historia y Memoria
Nombre Programa Académico (En inglés):	Art, History and Memory
Materia Prerrequisito	Ninguna
Semestre De Ubicación:	Libre
Código CINE:	XX
Código EAFIT:	HL1412
Intensidad Horaria Semanal	3 Horas
Intensidad Horaria Semestral	48 Horas
Créditos	3
Características	No suficientable

2. Justificación

Frecuentemente, el arte se piensa desvinculado de la sociedad y de la historia y, en general, es visto con prevención, como algo extraño que requiere de una traducción experta para ser comprendido. La anterior situación puede ser entendible si se tiene en cuenta la escasa presencia del arte en los procesos de socialización y aprendizaje en nuestro medio. Pese a estas dificultades, el arte, en todas sus manifestaciones, puede proporcionar una experiencia afectiva, comunicativa y pedagógica de especial valor para los estudiantes: no solo porque encierra un potencial para crear relaciones entre las personas y el entorno social, sino porque representa un reto cognitivo al estimular procesos de creación de significados que implican el descubrimiento y la aventura, la interpretación y las respuestas, para las que, cabe anotar, no hay soluciones preestablecidas.

En ese sentido, este curso se enfoca en los procesos de recepción e interpretación del arte con la intención de visitar la historia y abordar críticamente la construcción de la memoria. Argumentos contextuales, históricos, formales y conceptuales permitirán al estudiante ejercitar sus capacidades interpretativas en relación con algunas propuestas plásticas que han indagado, desde distintas subjetividades, el complejo entramado de la realidad y la historia.

Este curso especialmente, al igual que los otros de la oferta del Núcleo de Formación Institucional, adquiere relevancia en un contexto donde resulta necesario discutir las diferentes maneras en que el arte, la cultura y las representaciones sociales contribuyen al conocimiento del pasado y a la interpretación de los procesos que permiten entender el presente.

3. Objetivo general de la asignatura

Comprender los rasgos diferenciadores más significativos de obras de arte que han interpelado la realidad, la memoria, la historia, las ideologías políticas y las creencias religiosas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias genéricas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje:

4.1 Competencias genéricas:

Comprende procesos y representaciones artísticas de acontecimientos, tradiciones y prácticas sociales y culturales en un marco narrativo y analítico.

4.2 Resultados de Aprendizaje

Interpreta fenómenos, prácticas y procesos históricos a partir de las posibilidades ofrecidas por el arte y las representaciones sociales.

Realiza ejercicios narrativos, archivísticos y cartográficos desde una perspectiva artística, cultural y antropológica.

Elabora en su comunidad proyectos de archivo, cartografía y memoria atendiendo a criterios estéticos, artísticos, antropológicos e históricos.

Competencias	Empatía	Pensamiento crítico	Pensamiento sistémico	Pensamiento anticipatorio
Interpreta fenómenos, prácticas y procesos históricos a partir de las posibilidades ofrecidas por el arte y las representaciones sociales.		X	X	

Realiza ejercicios narrativos, archivísticos y cartográficos desde una perspectiva artística, cultural y antropológica.		X	X	
Elabora en su comunidad proyectos de archivo, cartografía y memoria atendiendo a criterios estéticos, artísticos, antropológicos e históricos.	X	X	X	X

5. Contenidos

Unidad No. 1. Arte y archivo (1 mes)

1.1 El archivo como paradigma. Archivo y memoria. Archivo, arte y fotografía. El giro curatorial.

1.2 Referentes y tipologías. Tácticas de archivo y contra-archivo.

1.3. Archivo y arte en Colombia. Memoria, trauma y narración.

Unidad No. 2 Arte y cartografía (1 mes)

2.1 Las operaciones cartográficas del arte contemporáneo. Arte y territorio

2.2 Referentes y tipologías. Saboteadores de símbolos, cartógrafos de datos, mapas personales y utópicos.

2.3 Arte y cartografía en Colombia. Territorio, naturaleza y migración.

Unidad No. 3 Arte y narración (1 mes)

3.1 Narración, historia y cultura. Del arte antinarrativo al storytelling. Cultura posmoderna, narración y alegoría.

3.2 Referentes y tipologías. Las formas narrativas del arte visual.

3.3 Arte y narración en el arte contemporáneo en Colombia. Narración y memoria. Narración y conflicto.

Unidad No. 4 Arte y comunidad (1 mes)

4.1 Intersticio social y forma relacional. Duraciones, acciones y migraciones.

4.2 Referentes y tipologías. Meetings, encuentros, fiestas, modelamientos sociales, ocupaciones de galerías. Del sitio específico a la cultura.

4.4 El artista como etnógrafo. El artista en comunidad

4.3 La aparición de la estética relacional y el trabajo artístico con comunidades en Colombia.

6. Estrategias metodológicas y cronograma

6.1 Metodología

Entre las figuras metodológicas fundamentales del curso se encuentran la lectura de textos ensayísticos, críticos, narrativos y periodísticos. También la escritura de memorias, bitácoras reportajes, perfiles. De igual manera, la creación de archivos, relatos visuales y audiovisuales vinculados con su entorno y los contextos sociales. De la misma manera, se busca aprovechar las posibilidades ofrecidas por el debate crítico y el seminario. Por último, se proyectan salidas de campo, visitas a archivos, lugares de memoria y espacios monumentales y patrimoniales que permitan integrar diferentes insumos en la realización de proyectos creativos, críticos y narrativos.

6.2 Cronograma

Unidades	Contenidos	Semanas
Arte y archivo	El archivo como paradigma. Archivo y memoria. Archivo, arte y fotografía. El giro curatorial.	1
	Referentes y tipologías. Tácticas de archivo y contra-archivo.	2
	Archivo y arte en Colombia. Memoria, trauma y narración.	3-4
Arte y cartografía	Las operaciones cartográficas del arte contemporáneo. Arte y territorio	5
	Referentes y tipologías. Saboteadores de símbolos, cartógrafos de datos, mapas personales y utópicos.	6
	Arte y cartografía en Colombia. Territorio, naturaleza y migración.	7-8
Arte y narración	Narración, historia y cultura. Del arte antinarrativo al storytelling. Cultura	9

	posmoderna, narración y alegoría.	
	Referentes y tipologías. Las formas narrativas del arte visual.	10
	Arte y narración en el arte contemporáneo en Colombia. Narración y memoria. Narración y conflicto.	11-12
Arte y comunidad	Intersticio social y forma relacional. Duraciones, acciones y migraciones.	13
	Referentes y tipologías. Meetings, encuentros, fiestas, modelamientos sociales, ocupaciones de galerías. Del sitio específico a la cultura.	14
	El artista como etnógrafo. El artista en comunidad	15-16

7. Recursos

7.1 Locativos:

Aulas de clase, biblioteca, auditorios, museos, instituciones culturales.

7.2 Tecnológicos:

Hardware, software, redes.

7.3 Didácticos:

Materiales artísticos, materiales audiovisuales.

8. Criterios de evaluación académica

RA	Cr E
Al interpretar fenómenos, prácticas y procesos históricos a partir de las posibilidades ofrecidas por el arte y las representaciones sociales, el estudiante estará en capacidad de	Exponer y argumentar de manera sólida y clara sus análisis y planteamientos críticos
	Usar correctamente los recursos verbales y no verbales con los que realiza sus trabajos
Al realizar ejercicios narrativos, archivísticos y cartográficos desde una perspectiva	Crear objetos, narraciones, archivos y contraarchivos con calidad estética y sólido respaldo conceptual

artística, cultural y antropológica, el estudiante estará en capacidad de	Criticar objetos, narraciones, procesos de archivo y cartografías a partir de marcos teóricos y conceptuales
Al elaborar en su comunidad proyectos de archivo, cartografía y memoria atendiendo a criterios estéticos, artísticos, antropológicos e históricos, el estudiante estará en capacidad de	Crear proyectos archivísticos, cartográficos y de memoria con calidad estética y capacidad persuasiva y crítica
	Criticar proyectos oficiales de archivo y cartografías a partir de marcos teóricos y conceptuales

9. Bibliografía

Introducción

TRABA, Marta. Marta Traba. Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1983.

GIRALDO, Efrén, “La construcción del concepto de lo contemporáneo en la crítica de arte en Colombia de Marta Traba a esferapublica”, en DOMÍNGUEZ, Javier, Carlos Arturo Fernández Uribe, Efrén Giraldo y Daniel Tobón, Moderno/contemporáneo. Un debate de horizontes, Medellín, Universidad de Antioquia, La Carreta Editores, 2008, pp. 135-188.

GIRALDO, Efrén. “La crítica de arte en los Salones Nacionales de los años 50 y 60”, en La crítica del arte moderno en Colombia. Un proyecto formativo. Medellín, La Carreta Editores, Alcaldía de Medellín, 2007, pp. 75-103.

FERNÁNDEZ URIBE, Carlos Arturo, Arte en Colombia 1981-2006, Medellín, Universidad de Antioquia, 2007.

OSPINA, Lucas, “Botero. La belleza de la indiferencia”, en DOMÍNGUEZ, Javier, Carlos Arturo Fernández Uribe, Efrén Giraldo y Daniel Tobón, ¿Quién le teme a la belleza?, Medellín, Universidad de Antioquia, La Carreta Editores, 2010, pp. 185-203.

GIRALDO, Efrén. “Olga de Amaral y los límites del modernismo”, en MUSEO DE ANTIOQUIA. Artistas antioqueños, Colección Maestros vol. 1, Medellín, 2014, pp. 10-20.

Unidad 1

GUASCH, Anna María, “Los lugares de la memoria. El archivo y el arte de recordar”, en Materia: Revista d’ art, num. 5, Barcelona, 2005, pp. 157-183.

GUASCH, ANNA María. “Introducción”, en Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías, discontinuidades. Madrid, Akal, 2012, pp. 9-13.

TALLER HISTORIA CRÍTICA. Archivos, memoria y arte contemporáneo en Colombia: entre la

amnesia y la comercialización. En *Errata#*, núm. 1, Arte y archivos, Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, abril de 2010, pp. 54-71.

GIRALDO, Efrén, "Prólogo" y "El arte contemporáneo en Colombia, una versión fotográfica", en *Los límites del índice. Imagen fotográfica y arte contemporáneo en Colombia*, Medellín, Alcaldía de Medellín, La Carreta Editores, 2010, pp. 9-52.

ROCA, José. "Flora Necrológica. Imágenes para una geografía política de las plantas". *Columna de arena* num. 50.

RESTREPO, José Alejandro, "Los archivos de imágenes. Las gramáticas del videoarte (José Alejandro Restrepo en conversación con Jaime Humberto Borja Gómez)", en *Errata#*, núm. 10, Arte y archivos, Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, abril de 2010, pp. 158-169.

BLASCO GALLARDO, Jorge, "Museografiar archivos como una de las malas artes: el indefinido espacio entre el museo, el archivo y la exposición", en *Errata#*, núm. 10, Arte y archivos, Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, abril de 2010, pp. 72-90.

Unidad 2

D'IGNAZIO, C, "Art and cartography", en KITCHIN, R, THRIFT, N. (eds), *International Encyclopedia of Human Geography*, Vol. 1. Oxford: Elsevier, 2009.

GIRALDO, Efrén. "John Mario Ortiz y los desastres de la proyección", en revista *Co-herencia*, vol. 9, núm. 17, julio-diciembre 2012, Universidad EAFIT, Departamento de Humanidades, pp. 237-245.

WATSON, Ruth, "Mapping and Contemporary Art". En: *The Cartographic Journal*, Vol. 46, num. 4, 2009, pp. 293-307.

HARMON, Katharine, "Dimension/Deletion. Maps that play with cartographic conventions, en *The map as art. Contemporary artists explore cartography*. New York: Princeton Architectural Press, 2009, pp. 215-245.

BERNAL, María Clara. "Raíces, rutas y otros radicalismos: el desplazamiento más allá del trauma". *Revista Errata#* num. 5, Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, agosto de 2011, pp. 62-80.

RESTREPO, José Alejandro, "Viajes paradójicos", en GÓMEZ, Pedro Pablo, *Arte y etnografía. De artistas, textos y contextos, mapeos y paseantes*, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2007, pp. 45-52.

GUTIÉRREZ, Natalia, "Cansa más el viaje que el empleo. Plano transitorio. Milena Bonilla.", "Una aparición impura que pudiera contaminarnos con su aliento. Esquinas gordas, Rosario, en *Ciudad espejo*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 39-44 y pp. 59-67.

Unidad 3

RICOEUR, Paul, "Introducción", en *Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico*, México, Siglo XXI Editores, 2004, pp. 31-35.

GIRALDO, Efrén. "A de Alzate. Autenticidad nominal en una apropiación anacrónica del arte colombiano". *Ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia 2013-2014*. Bogotá, Universidad de Los andes, Ministerio de Cultura, Periódico Arteria, 2015, pp. 71-108.

GIRALDO, Efrén, "Una presencia negativa. Belleza y figura de autor en el arte contemporáneo colombiano", en DOMÍNGUEZ, Javier, Carlos Arturo Fernández Uribe, Efrén Giraldo y Daniel Tobón, *¿Quién le teme a la belleza?*, Medellín, Universidad de Antioquia, La Carreta Editores, 2010, pp. 231-267.

SANDOVAL, Rosemberg, "Rosemberg Sandoval" (conversación con Hans Michel Herzog)", en HERZOG, Hans Michael, *Cantos cuentos colombianos*, catálogo de exposición, Zurich, Daros LatinAmerica, 2004, pp. 206-228.

GUASCH, ANNA María. "El archivo y lo real: recuerdo, industria, trauma", en *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías, discontinuidades*. Madrid, Akal, 2012, pp. 50-61.

GUASCH, ANNA María. "De la tautología conceptual al archivo como acumulación de datos", en *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías, discontinuidades*. Madrid, Akal, 2012, pp.63-107.

AAVV. Débora Arango llega hoy, catálogo de exposición, Medellín, Museo de Arte Moderno de Medellín, Museo Nacional de Colombia, Mint Museum, Museo del Barrio, Museum of Latin American Art of Los Angeles.

Unidad 4

BERNAL, María Clara, "2. Prácticas de participación y colectividad en el arte colombiano", en Pini, Ivonne y María Clara Bernal, *Traducir la imagen. El arte colombiano en la esfera transcultural*, Bogotá, Universidad de los Andes, 2012, pp. 91-143.

GIRALDO, Efrén. "El artista como modelador de los vínculos sociales, en *Del paisaje construido al espacio relacional*. Carlos Uribe, 1991-2012, Bogotá, Ministerio de Cultura de Colombia, pp. 38-67.

BISHOP, Claire. "Antagonism and Relational Aesthetics", en *October* 110, Fall 2004, pp. 51-79.

GIRALDO, Efrén. "El MDE11: arte relacional, estética y cobertura", en *Revista Errata# num. 5*, Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, agosto de 2011, pp. 242-246.

ABDERHALDEN CORTÉS, Rolf, "El artista como testigo", en GÓMEZ, Pedro Pablo, *Arte y etnografía. De artistas, textos y contextos, mapeos y paseantes*, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2007, pp. 91-102.

BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. *Obra viva. 2006-2011*. Bogotá, Banco de la República, 2012.

ALBARRACÍN, Víctor. “Antagonismo y fracaso: la historia de un espacio de artistas en Bogotá”. Bogotá, Universidad de los Andes, Ministerio de Cultura de Colombia, Premio Nacional de Crítica de Arte, V versión.

10.Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad

Versión número: 1
Fecha elaboración: 19-7-2022
Responsable: Efrén Giraldo