

Programa de asignatura Arte y Ciudadanía

1. Identificación

Nombre Escuela:	Artes y Humanidades
Nombre Departamento:	Humanidades
Nombre Programa:	Núcleo de Formación Institucional
Nombre Programa Académico:	Arte y Ciudadanía
Nombre Programa Académico (En inglés):	Art and Citizenship
Materia Prerrequisito	Ninguna
Semestre De Ubicación:	X
Código CINE:	XX
Código EAFIT:	HL1421
Intensidad Horaria Semanal	3 horas
Intensidad Horaria Semestral	48 horas
Créditos	3
Características	No suficientable.

2. Justificación

El Arte y la ciudad son fuentes fundamentales en el estudio e investigación del desarrollo y evolución de la especie humana, en cuanto a que cada uno de estos conceptos responde a los diversos acontecimientos de una comunidad. El arte como medio de manifestación del sentir del hombre plasma los contextos no solo históricos, sino también sociales, políticos y culturales de las sociedades; por lo tanto, es una herramienta que permite estudiar las civilizaciones, sus pensamientos y sentires. Así mismo las ciudades responden también a las manifestaciones no solo arquitectónicas sino también patrimoniales desde contextos escultóricos, performativos y expresiones de intervenciones urbanas.

La historia, la memoria y la experiencia cotidiana de los habitantes de una ciudad, al abordarse, pensarse, a partir de manifestaciones artísticas —que al nacer y encontrar su complejidad en las tensiones con la realidad exigen, para ser comprendidas, reflexiones contextuales, formales, conceptuales y críticas—, cobrarán, en la medida en que se supere la mirada anecdótica o impresionista, una mayor hondura y, al tiempo, perderán su estatuto de cosa dada o monumento inalterable.

En este sentido, pensar las obras plásticas, la arquitectura, los museos, el patrimonio de la ciudad desde el presente devenir implica preguntas por el habitar y el ejercicio mismo de la

ciudadanía. Sin pretender con esto alcanzar respuestas únicas, generales y concluyentes, los recorridos por las diferentes apuestas artísticas y los diversos momentos de nuestra historia arrojarán nuevas luces sobre nuestro tiempo y permitirán a los estudiantes pensar acerca de la particular relación que tienen con la ciudad (Medellín, en este caso) y sus representaciones artísticas.

3. Objetivo general de la asignatura

Comprender, a través de distintas expresiones artísticas, fenómenos urbanos concernientes a los territorios y las temporalidades seleccionadas en el curso, especialmente a los que atañen a la ciudad contemporánea (Medellín)

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:

Concibe las diferentes manifestaciones artísticas en diálogo con la arquitectura, el patrimonio y las prácticas sociales, con el fin de implementarlas en el ejercicio crítico y propositivo de su ciudadanía.

A través de la observación, la sensibilización, la apreciación y el análisis, el alumno reconoce las diferentes manifestaciones de los lenguajes artísticos en su contexto histórico y cultural.

4.2 Resultados de Aprendizaje

- Interpreta fenómenos y procesos urbanos atendiendo a factores estéticos, culturales y arquitectónicos.
- Realiza ejercicios de producción artística, cultural e intervención urbana teniendo como referencia teorías, modelos y referentes de las prácticas artísticas y sociales.
- Elabora proyectos de intervención en el espacio público atendiendo a criterios estéticos, patrimoniales, jurídicos y políticos.

4.3 Relación entre competencias y resultados de aprendizaje

Competencias	Empatía	Pensamiento crítico	Pensamiento sistémico	Pensamiento anticipatorio
Interpreta fenómenos y procesos urbanos atendiendo a factores estéticos, culturales y arquitectónicos.		X	X	
Realiza ejercicios de producción artística, cultural e intervención urbana teniendo como referencia teorías, modelos y referentes de las prácticas artísticas y sociales.		X	X	
Elabora proyectos de intervención en el espacio público atendiendo a criterios estéticos, patrimoniales, jurídicos y políticos.	X	X	X	X

5. Contenidos

Unidad No. 1. Conceptos históricos y fundacionales de ciudad. (1 mes)

Contenidos

- 1.1 Evolución del concepto de ciudad. Perspectiva espacial, política, económica y social.
- 1.2 Estéticas urbanas, espacio público, imaginarios y representaciones de la ciudad.
- 1.3 Arte Urbano y ciudad. Políticas públicas en la ciudad contemporánea.

Unidad No. 2. Museo, arte, ciudad y memoria. (1 mes)

Contenidos

- 2.1 La ciudad y las vanguardias artísticas. Conceptos fundacionales.
- 2.2 Representaciones estéticas de la ciudad en el arte moderno y posmoderno.
- 2.3 De la museología a la museografía: pedagogía y experiencias de ciudad.

Unidad No. 3 Arte y hábitat (1 mes)

Contenidos

- 3.1 Concepto del hábitat, habitante, modos e ideologías del habitar.
- 3.2 Intersecciones y representaciones entre el arte y la arquitectura.
- 3.3 Arte, arquitectura y patrimonio en el espacio público, privado y doméstico.

Unidad No. 4 Arte y narrativas de ciudad (1 mes)

Contenidos

- 4.1 Narrativas múltiples de las ciudades a través del arte, la literatura y el cine.
- 4.2 Arte, utopía y distopía en la ciudad contemporánea.
- 4.4 Globalización, identidades y narrativas en la ciudad real y la ciudad virtual.

6 Estrategias metodológicas y cronograma

6.1 Metodología

El curso se basará en diferentes figuras metodológicas. Entre ellas, la lectura de textos teóricos y críticos, la escritura de ensayos, bitácoras, reflexiones y diarios. De igual manera, se usarán las diferentes figuras favorecidas por el debate crítico y las discusiones tipo seminario. Especial relieve tienen también las diferentes salidas de campo, con las que se pretende favorecer la observación, la interacción y la participación. Estas salidas, buscarán la aproximación al reconocimiento del espacio urbano, sus bienes patrimoniales, monumentos y lugares de memoria. En este contexto, la visita a museos, galerías y espacios de arte supone la posibilidad de interactuar con diferentes escenarios donde más característicamente se disponen las dinámicas de las artes.

6.2 Cronograma

Unidades	Contenidos	Semanas
Conceptos históricos y fundacionales de ciudad.	Evolución del concepto de ciudad. Perspectiva espacial, política, económica y social.	1
	Estéticas urbanas, espacio público, imaginarios y representaciones de la ciudad.	2
	Arte Urbano y ciudad. políticas públicas en la ciudad contemporánea.	3-4
Museo, arte, ciudad y memoria.	La ciudad y las vanguardias artísticas. Conceptos fundacionales.	5
	Representaciones estéticas de la ciudad en el arte moderno y posmoderno.	6
	De la museología a la museografía: pedagogía y experiencias de ciudad.	7-8
Arte y hábitat	Concepto del hábitat, habitante, modos e ideologías del habitar.	9
	Intersecciones y representaciones entre el arte y la arquitectura.	10
	Arte, arquitectura y patrimonio en el	11-12

	espacio público, privado y doméstico.	
Arte y narrativas de ciudad	Narrativas múltiples de las ciudades a través del arte, la literatura y el cine.	13
	Arte, utopía y distopía en la ciudad contemporánea.	14
	Globalización, identidades y narrativas en la ciudad real y la ciudad virtual.	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 y procesos urbanos atendiendo a factores estéticos, culturales y arquitectónicos, el estudiante estará en capacidad de	Dar cuenta de manera clara y oportuna de problemáticas sociales, culturales y urbanas.
	Exponer y argumentar con solidez crítica su punto de vista sobre diversas problemáticas urbanas.
Al realizar ejercicios de producción artística, cultural e intervención urbana teniendo como referencia teorías, modelos y referentes de las prácticas artísticas y sociales, el estudiante estará en capacidad de	Crear obras, proyectos y modelos con calidad plástica y capacidad persuasiva.
	Criticar con claridad y respaldo crítico producciones artísticas, arquitectónicas e intervenciones urbanas existentes.

Al elaborar proyectos de intervención en el espacio público atendiendo a criterios estéticos, patrimoniales, jurídicos y políticos, el estudiante estará en capacidad de	Analizar los diferentes marcos que sustentan diversas formas de producción, interacción e intervención en el espacio urbano.
	Realizar intervenciones con características reconocibles de intención estética, plástica, crítica

9 Bibliografía

Libros

AMENDOLA, Giandomenico. (1998) *La ciudad postmoderna*. Madrid: Celeste Ediciones.

ARANGO, S. y Gutiérrez, A. (2002). *Estética de la modernidad y artes plásticas en Antioquia*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

BACHELARD, Gastón. (2010). *La poética del espacio*. México: Fondo de cultura económica.

BAUMAN, Zygmunt. (2004) *La sociedad sitiada*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.

BAUMAN, Zygmunt. (2003) *Comunidad*. Madrid: Siglo XXI de España Editores. S.A.

BETANCURT, Jorge. (2006) *Moscas de todos los colores. Barrio Guayaquil de Medellín 1894-1934*. Medellín: Universidad de Antioquia.

BREA, José Luis, (1997) *“La desaparición del espacio público”, ponencia del Festival Internacional de Arte Ciudad de Medellín*. Nueva Bienal de Artes, seminario Arte y Ciudad, Medellín.

BOTERO, Fernando. *Medellín 1890-1950: Historia urbana y juego de intereses*. Medellín. Universidad de Antioquia. 1996.

DANTO, A. C. (1999). *Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Ediciones Paidós ibérica, S.A.

DELGADO, RUIZ, (2002) Manuel. *Disoluciones Urbanas: Procesos Identitarios y Espacio Público*. Medellín: Colección estética expandida. Universidad de Antioquia.

DELGADO, RUIZ, Manuel. (1999) *Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis*.

Editor: Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

FERNANDEZ URIBE, C. A. (2008a). *Débora Arango. Testigo de Ciudad*. En Instituto Cultural Cabañas (Ed.), *Débora Arango una revolución inédita del arte colombiano* (pp. 27-34). Bogotá: Dupligráficas.

FIGUEROA-SAAVEDRA, Fernando. *Estética popular y espacio urbano: el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de barrio*. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Vol. 62. Núm. 2. UCM. 2007

GARCÉS, Ángela. (2004). *De-venir hombre...mujer: Paso de la Villa de la Candelaria a la ciudad de Medellín 1900-1940*. Medellín: Editorial Universidad de Medellín.

GIRALDO, E. (2007). *La crítica del arte moderno en Colombia, un proyecto formativo*. Medellín, Colombia: La Carreta Editores E.U.

GOMBRICH, E.H. (2000). *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Editorial Debate, S.A.

GONZALES, E. Luis. (2007) *Medellín, los orígenes y la transición a la modernidad: Crecimiento y modelos urbanos. 1775-1932*. Universidad Nacional De Colombia, Sede Medellín.

GREENBERG, C. (2006). *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid: Ediciones Siruela.
Heidegger, Martin. *El arte y el espacio*. En: Revista Eco. Bogota, Colombia. Tomo 122, junio 1970, pp. 113-120

GUÉDEZ, Víctor. (1998) *Aproximación al arte contemporáneo*. Caracas: Fundación Polar.

HEIDEGGER, Martin. (1989). *Construir, morar, pensar*. *Camacol*, 39 Vol. 12, 144-154.

HISTORIA DE MEDELLÍN (TOMOS I Y II). Jorge Orlando Melo (Compilador) Compañía Suramericana de Seguros.

MONTOYA, Jairo. *Ciudades y memorias*. Medellín. Editorial Universidad de Antioquia. 1999.

PAYNE, Constantine. (1986). *Crecimiento y cambio social en Medellín 1900-1930*. *Revista de estudios sociales FAES, N.º 1*

PIEDRAHITA, L. *La memoria decapitada. Espacio y estética en los asentamientos de desplazados en Medellín*. Coloroffset. Medellín, 2007

ROBAYO, Á. (2001). *La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano*. Bogotá:

Convenio Andrés Bello–Ediciones Uniandes.

ROLDÁN ALZATE, Ó. (2012). *Débora Arango llega hoy*. En Museo de Arte Moderno de Medellín (Ed.), Sociales, Débora Arango llega hoy (pp. 12-29). Medellín: MAMM, Museo Nacional de Colombia, MOLAA, Mint.

ROMERO, José Luis. (1976) *América Latina, las ciudades y las ideas*. Medellín. Editorial Universidad de Antioquia.

SANÍN, Echeverri Jaime. (1973) *Una mujer de 4 en conducta*. Bogotá: Bedout.

SALCEDO, María Teresa [et al.]. (2007) *Arte y etnografía: de artistas, textos, mapeos y paseantes*, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá.

SUREDA, Joan. GUASH, Ana M.^a. (1993) *La trama de lo moderno*. Madrid: Ediciones Akal, S.A.

VÉLEZ, Jorge Franco. (1984). *Hildebrando*. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.

10 Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad

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