

Propuesta educativa del programa de artes visuales de la universidad nacional abierta y a distancia sobre la reflexión, interpretación y sistematización de obras de arte en espacio público en Colombia.

Educational proposal of the visual arts program of the Universidad Nacional Abierta y a Distancia about the reflection, interpretation and systematization of works of art at public space in Colombia.

Autor 1 - Nashly Giovanna Pérez Rueda

Lic. en Artes Visuales de la Universidad del Valle. Docente del Programa de Artes Visuales, Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9748-9708>
nashly.perez@unad.edu.co

Autor 2 - Uliana Victoria Molano Valdés

Lic. en Lingüística y Literatura de la U. Distrital Francisco José de Caldas, Antropóloga y Maestra en Museología y Gestión de Patrimonio de la U. Nacional de Colombia. Docente del Programa de Artes Visuales, Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
ORCID <http://orcid.org/0000-0002-5087-0026>
uliana.molano@unad.edu.co

RESUMEN.

La presente propuesta de innovación educativa a través de metodologías de investigación artística tiene como centro el estudio de obras de arte en espacio público, e involucra en su desarrollo a los estudiantes del curso “*Introducción a las artes visuales*”, asignatura de primera matrícula que pertenece al núcleo problémico: “pensamiento artístico y transformación de la expresión visual”. Por tratarse de un curso de primera matrícula, en el cual el flujo de llegada de estudiantes es bastante alto, se han planteado acciones que permitan la retención estudiantil además de estimular en los alumnos la curiosidad por la investigación del universo visual en la historia de la cultura de su territorio. Lo anterior se ve aterrizado en la profundización que hacemos desde el curso en los procesos de modernidad y contemporaneidad en el arte colombiano, visto desde el escenario

común que compartimos como habitantes: el espacio público. De esta manera, los estudiantes reflexionan, construyen imagen y se adentran en el proceso de investigación, documentación y sistematización en artes visuales (paradigma contemporáneo del quehacer artístico), a partir de la selección y el estudio de una obra de arte que se encuentra ubicada en el espacio público del territorio en el que cada uno reside.

Palabras Clave.

Arte; Espacio público; sistematización; curaduría colaborativa; educación; interpretación.

ABSTRACT.

This proposal of educational innovation is based on artistic research methodologies and aims to study works of art in public spaces. Its development involves the students of the course "Introduction to visual arts" which makes part of the educational core "Artistic Thought and Visual Expression Transformation". For being a first enrollment course with a high number of students, we have proposed some actions that enable student retention and that also stimulate the curiosity for the investigation of the visual universe in the cultural history of their territory. Therefore, this makes possible to go deeper into the subject regarding both, contemporary and modern processes in Colombian art, seen from the common scenario that we share as inhabitants: Public Space. Thus, the students ponder, visualize and get involved into the investigation, documentation and systematization processes of visual arts (contemporary paradigm of artistic work), based on the selection and study of a work of art that is located in the public space of the territory in which each one of them resides.

Keywords.

Art; Public space; systematization; collaborative curatorship; education; interpretation.

INTRODUCCIÓN.

El proyecto de investigación *“Diseño y realización de una estrategia curatorial a través de un sistema de trabajo informático en línea (wiki) para visibilizar y promover la circulación de la producción de obra de arte de las diferentes regiones de Colombia a través de la plataforma MUNAD”* fue aprobado mediante la convocatoria 007 del 06 de abril de 2018 de la UNAD. La propuesta pretende la realización de un ejercicio de curaduría colaborativa que permita la documentación, selección, organización y divulgación de obras de arte en espacio público en Colombia.

Se propone como eje fundamental el ejercicio de curaduría colaborativa a partir del uso de un sistema de trabajo informático en línea a través de una interfaz que integre diferentes obras de arte en espacio público de artistas de las distintas regiones de Colombia. Por medio de esta estrategia se pretende consolidar una base de datos para identificar categorías de las diferentes prácticas artísticas, investigaciones y tendencias en el ámbito de la producción de obra en Colombia, en especial la que se ubica en espacio público.

Al formular esta iniciativa se pretendió vincular al proyecto a los estudiantes de primera matrícula del programa de Artes Visuales de la UNAD mediante un proceso de investigación formativa relacionado con la producción artística en diferentes regiones del país, de igual manera robustecer y articular procesos de comunicación e investigación con el Museo Universitario de Artes Digitales, MUNAD.

METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del proyecto fue necesario abordar los pilares conceptuales los cuales radican en comprender las dinámicas del espacio público, el proceso de apropiación social del patrimonio y el ejercicio curatorial participativo abierto a la comunidad. Tales fueron consignados en el artículo de investigación *“La curaduría colaborativa como estrategia para la catalogación en línea de arte en espacio público en Colombia”* publicado por Raúl Alejandro Martínez y Uliana Molano (2019).

De acuerdo con Martínez & Molano (2019, p. 150) el espacio público se puede comprender como

... un escenario en permanente construcción en donde diferentes actores sociales, los ciudadanos, el Estado y el mercado se presentan en constante tensión para significar ese territorio que, en teoría, nos pertenece a todos. Muchos artistas siempre han procurado presentar sus obras para la mirada del colectivo [...]. En ese sentido, el arte se configura como un actor decisivo en la vida pública que más allá de una función de ornato hace parte de los elementos que fundamentan la memoria histórica colectiva y la constante reconfiguración del espacio. (p. 150).

Fotografía 1: Jhonatan Lizcano, 2019. Estudiante Artes Visuales, UNAD

Es este espacio de tensión donde se evidencian diferentes formas de apropiación o no por parte de la comunidad de las obras de arte que allí se ubican. El patrimonio cultural es una invención y una construcción social (Prats Canals, 1998) que identifica a las personas que hacen parte de esa comunidad. De acuerdo con Martínez, R.A y Molano, U. (2019, p. 150), este espacio público está constituido por

lugares en donde la cotidianidad convive con la historia y evidencia enfrentamientos históricos, pero también coyunturales entre diferentes actores sociales e individuos, lo que hace comprender que hay múltiples formas de apropiación de estos escenarios. Así, el espacio público también es un espacio conflictivo, entre la propuesta de configuración y planeación de la memoria desde los estamentos oficiales y las vivencias, muchas veces, antagónicas, subversivas y diversas de los sectores excluidos o marginados (p. 150).

Por ello, el ejercicio de registro del patrimonio cultural, en este caso el artístico, debe tener siempre presente el contexto social, las diferentes memorias que en él se entretajan.

El ejercicio curatorial supone el accionar de un individuo que, de acuerdo con Fowle, *"explora, descubre, documenta y exhibe las ideas del arte. Y se las presenta al mundo con buen gusto y conocimiento, tomando un profundo interés por los artistas, sus obras y, por supuesto, analizando las formas de las exposiciones"* (Fowle, 2007, pp. 12–14)

De tal forma, el primer paso fue la creación de un aplicativo para consolidar la información y que funcionara como base de datos. Para documentar las obras de arte en espacio público se optó por la utilización de un formulario en línea que fuera realizado por los estudiantes de primera matrícula del programa de Artes Visuales.

Fotografía 2: Fredy Oscategui, 2019. Estudiante Artes Visuales

El curso Introducción a las Artes Visuales, de primera matrícula, pertenece al Núcleo Problémico *Pensamiento artístico y transformación de la expresión visual*, orienta a los estudiantes en la construcción de sentido necesario para reconocer relaciones vitales entre el artista y su obra, con ello proyectar posibles vínculos entre la obra y/o práctica artística y los públicos. Durante el periodo académico se explora la búsqueda de sentido de una obra a través del estudio iconográfico e iconológico de las obras, además de un ejercicio vinculado a la dupla investigación-creación que está orientado por el concepto de revival y remake, hasta llegar al punto en donde las artes plásticas se convierten en artes visuales y se transforman en arte vivo, que son las relaciones tejidas con la cotidianidad y las problemáticas sociales de la actualidad.

De esta manera, surge la articulación del curso “Introducción a las artes visuales” al proyecto de investigación “Curaduría colaborativa como estrategia para la catalogación del arte en espacio público”. Este vínculo sucede de manera procesual desde la primera unidad del curso denominada *Arte y tradición*, hasta la última unidad y actividad: *Trabajo final*. Se observó la necesidad de hablar de espacio público porque el registro de las obras, su estudio y análisis no dependen de los derechos de autor o permisos asociados a las colecciones privadas, sino que se encuentran a merced de la comunidad.

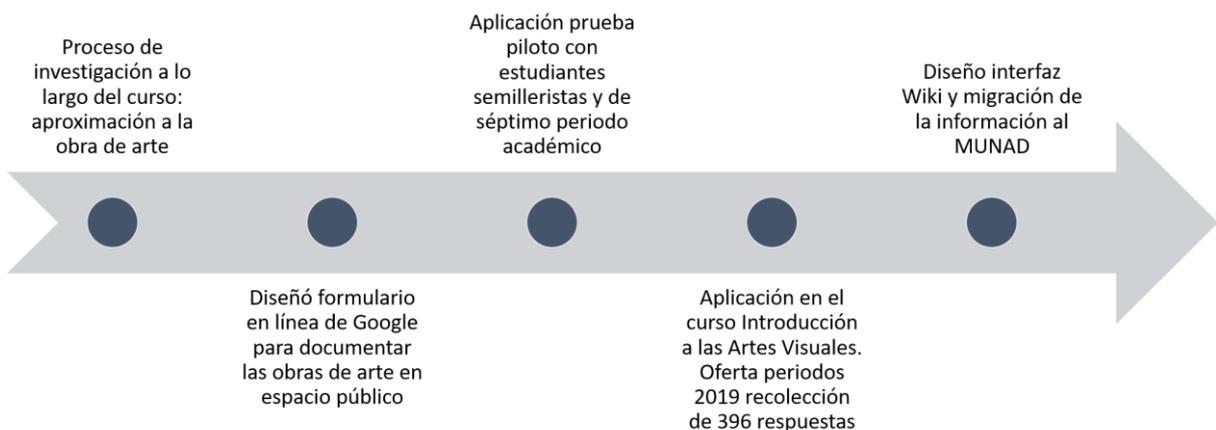

Ilustración 1: Proceso de investigación

Fuente: propia

Para tal efecto se desarrollaron una serie de pasos metodológicos que iniciaron con el proceso de investigación de obras de arte en espacio público en el marco del curso Introducción a las Artes Visuales.

Posteriormente, se diseñó el formulario en línea “Sistematización de información sobre obra de arte en espacio público” el cual usa la plataforma Google y está estructurado en cuatro secciones. La primera recoge los datos básicos del informante, en este caso, los estudiantes del curso Introducción a las artes visuales. Se obtiene información de identificación y de contacto, así como la fecha de observación de la información. La segunda sección está destinada a la descripción inicial de la obra, en ella se obtienen datos de nombre, denominación, localización, ubicación, autoría, dimensiones, materiales y afectaciones. La tercera sección realiza el análisis de la obra, primero en una descripción formal (análisis iconográfico), luego en la interpretación y significados de la obra (análisis iconológico), y finalmente, la importancia y apropiación social de la obra. Este mismo

espacio permite la carga de máximo 5 fotografías que deben ser tomadas por los propios estudiantes. El último apartado está destinado al consentimiento de divulgación de esta información para su publicación en la Wiki desarrollada por el proyecto de investigación.

Sistematización de información sobre obra de arte en espacio público

Cordial saludo estimad@ estudiante@. Por favor ingrese los campos que se solicitan para el análisis de la obra. Recuerde que únicamente se deben ingresar obras de arte en espacio público y que los contenidos deben ser de su autoría.

El nombre y la foto asociados con tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes este formulario. ¿No eres uliana.molano@unad.edu.co? [Cambiar de cuenta](#)

***Obligatorio**

Dirección de correo electrónico *

No se puede prellenar la dirección de correo electrónico.

Nombres y apellidos del estudiante *

Tu respuesta _____

Número de identificación *

Tu respuesta _____

Espacio público en el que se encuentra la obra de arte *

Plazoleta
 Parque
 Avenida
 Pared
 Calle
 Otros: _____

Nombre del artista o colectivo creador de la obra (Puede usar anónimo si no se conoce autoría o desconocido en caso de no tener la información). *

Tu respuesta _____

Año de encargo de la obra y/o año(s) de realización *

Tu respuesta _____

¿Quién o quienes encargaron la realización de la obra?

Descripción inicial de la obra

En este espacio se realizará el contexto de ubicación de la obra y sus características básicas

Nombre de la obra, en caso de no conocerlo realice una descripción breve *

Tu respuesta _____

Denominación *

Escultura
 Estatua
 Busto
 Fuente
 Mural
 Relieve
 Escudo
 Serie de esculturas
 Obelisco
 Otros: _____

Análisis de la obra

En este espacio el estudiante debe realizar los análisis de la obra de arte

Realice una descripción formal (forma, color, materiales, etc.) de la obra y analice el significado de la misma. (análisis iconográfico) *

Tu respuesta _____

Realice una de la interpretación de la obra ¿Qué quiere decir lo que está representado teniendo en cuenta el contexto histórico y social del artista? (análisis iconológico) *

Tu respuesta _____

¿Qué importancia tiene la obra para el entorno? ¿La comunidad tiene conocimiento y apropiación de la obra? (apropiación social actual) *

Tu respuesta _____

Cargar máximo 5 fotografías propias de la obra. *

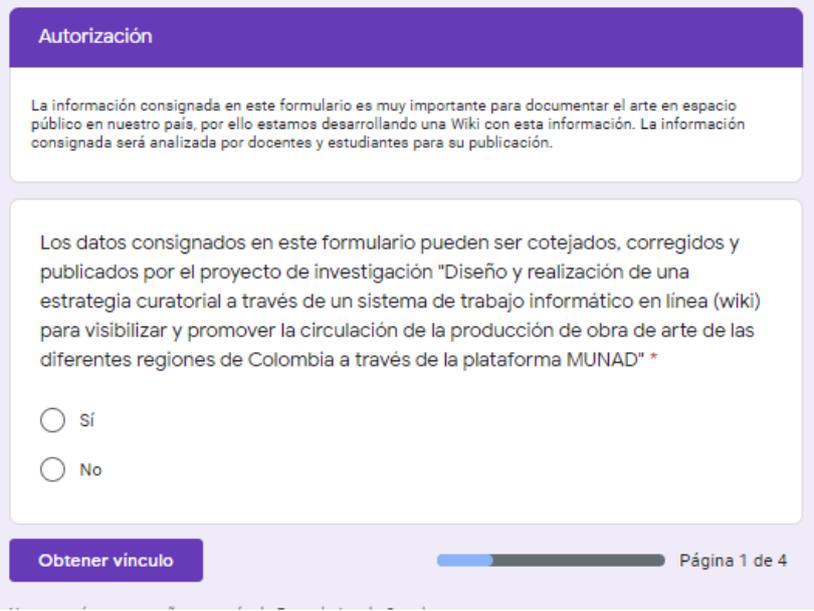
Ilustraciones 2, 3, 4 y 5: Capturad de pantalla del formulario en línea
 “Sistematización de información sobre obra de arte en espacio público”

Fuente: propia

Los campos que contiene este formulario se diseñaron mediante mesas de trabajo con los estudiantes semilleristas Daianna Sierra y Oscar Morris vinculados al proyecto de investigación. Adicional, se realizó una prueba piloto con seis entradas realizadas por estudiantes de último

semestre quienes analizaron obras de arte con distintos formatos (mural, escultura, obelisco, etc.) y realizaron comentarios que permitió refinar la redacción del cuestionario.

Este formulario se aplicó durante la cuarta fase del curso de Introducción a las Artes Visuales, donde los estudiantes ingresan la información de una obra de arte del territorio en el que residen y que han investigado previamente. Este ejercicio permite entablar el diálogo frente acciones colaborativas que se pueden llevar a cabo en la acción artística y curatorial.

The image shows a digital consent form with a purple header titled "Autorización". The main text explains that the information provided is important for documenting art in a public space and will be analyzed for publication. It also states that the data can be reviewed, corrected, and published by a research project using a wiki system to promote art production in Colombia. At the bottom, there are two radio buttons for "Sí" and "No", a purple button labeled "Obtener vínculo", and a progress indicator showing "Página 1 de 4".

Imagen 6: Consentimiento escrito para la publicación de datos consignados en el formulario en línea.

Esta definición supone una serie de preconcepciones que están en crisis, conceptos como "buen gusto" resultan anacrónicos para abordar la exhibición de obras de arte en la actualidad. Los problemas del arte contemporáneo centran los planteamientos de los artistas en un ámbito más crítico de las relaciones entre el arte y la sociedad. En este sentido se trasciende la exhibición de obras como un espacio que determina el "buen gusto" por un espacio que suscita reflexiones, preguntas, y, desde luego, placer estético.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	estudiante	salta	identificación	fecha_realización	numero_grupo	skype	email	fecha_observacion	nombre_obra	artista	denominacion_origi	denominacion_fina	
22	1803	Angel David Cabezas Rodriguez	1	1010102502	5/9/2019 22:02:26	408007A_811	lve.rodriguezangel10_1	rodriguezangel10@	5/9/2019	16 Torres	Eduardo Ramirez Villamizar	Escultura	Escultura
29	1803	CARLOS RIVEROS	1	77188740	11/28/2019 18:31:43	408007A_814	karlosriveros	karlosriveros@hotm	11/28/2019	La Gran Mariposa	Edgar Negret	Escultura	Escultura
49	1801	Daniel Rodríguez Leyva	0	1028599885	5/9/2019 20:35:49	408007_4	danriley19@outlook.com	demotio707@gmail.com	5/9/2019	rita 5:30	Enrique Grau Araujo	Estatua	Estatua
50	1803	Daniel Rodríguez Leyva	1	1028599885	5/9/2019 20:35:49	408007_4	danriley19@outlook.com	demotio707@gmail.com	5/9/2019	rita 5:30	Enrique Grau Araujo	Estatua	Estatua
52	1802	Daniela Calderón Rodríguez	1	1018474237	7/22/2019 19:17:07	815	live:b3a5a2c5977e7c19	danncaideron95@gmail.com	7/22/2019	nave espacial	Eduardo Ramirez Villamizar	Escultura	Escultura
97	1803	David Santiago Rivera Vega	1	1070308587	5/7/2019 16:54:02	408007	3143188582	david_rivera@hotmail.com	5/7/2019	Maternidad	Miguel Sopó Duque	Escultura	Escultura
77	1802	Fredy Orlando Ocasategui Ramirez	0	1022985177	8/30/2019 12:08:29	408007_8	live:fredy0893	fredyocategui@gmail.com	8/28/2019	Hombre a Caballo	Fernando Botero	Estatua	Estatua
84	1802	HUGO ALEXANDER GONZALEZ REYES	0	1033767857	7/11/2019 21:12:45	408007_4	hugalexgr@gmail.com	hugalexgr@gmail.com	8/28/2019	La Rebeca	Roberto Henao Burticó	Escultura	Escultura
126	1802	Juan David Martínez Aldana	1	1069767884	8/2/2019 21:41:30	408007_8	Juan David Martínez	jdmartinez117@gmail.com	8/2/2019	La mariposa	Edgar Negret	Escultura	Escultura
170	1803	Luis Ivan Diaz Tellez	1	1032423383	11/27/2019 17:49:43	408007A	lvandte88	luis.diaz@unadvirt.	11/27/2019	Mariposa	Edgar Negret	Escultura	Escultura
171	1802	Luisa Fernanda Aguilera Garcia	1	1001282129	7/2/2019 9:54:53	408007A_812	luisa.fernanda.aguilera.garcia	luisa.aguilera@unad.edu.co	8/30/2019	Arte para la vida-shaday	Shaday- IDARTES	Mural	Mural
184	1803	Mauricio Chiguasque Buitrago	1	80143945	11/27/2019 17:18:11	408007A_814	mente-art@hotmail.com	mauricio.chiguasque	11/28/2019	La Mariposa	Edgar Negret	Escultura	Escultura
191	1803	Monica Ospina	1	1013957688	11/25/2019 23:20:05	408007_20	monika1295	monika1295@hotmail.com	11/25/2019	Rta 5:30 pm	Enrique Grau Araujo	Escultura	Escultura

Imagen 7. Consolidado de análisis y migración a la Wiki Arte en Espacio Público del MUNAD

Los resultados obtenidos en dicho formulario se revisaron y migraron a la Wiki Arte en Espacio Público que se aloja en el Museo Universitario de Artes Digitales MUNAD <https://munad.unad.edu.co/arte-en-el-espacio-publico/>

Imagen 8: Pantalla inicio Wiki Arte en Espacio Público en el MUNAD

Este espacio está abierto al público y constituye uno de los ejercicios destacados del programa de Artes Visuales.

El Colono

Descripción

su figura consiste en un hombre de mediana edad, el color de la escultura es actualmente de un color verde debido al tiempo de exposición, el material de la figura base es de bronce con la técnica la cera perdida y la base de la estatua es de fundición en cemento luminoso, es una clara representación de la parte agropecuario de la región, con la forma del hombre campesino, y el toque c de la misma es el hacha que encontramos en la mano derecha, como también en la base de la estatua, herramienta significativa.

Interpretación

Imagen 9: Visualización del proyecto Arte en el espacio público dentro del Centro de Documentación del MUNAD.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS.

Si bien el arte en espacio público está disponible a la comunidad e investigadores, son pocos los ejercicios que den cuenta de un registro y documentación concienzudos, ni siquiera en las grandes capitales. Se han realizado avances por parte de entidades públicas como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC en Bogotá o la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín han desarrollado investigaciones fundamentales sobre el arte en espacio público, estas se restringen a las obras principales y datos básicos. Por ello, obtener este panorama de arte en espacio público producto de la investigación y su implementación en el curso Introducción a las Artes Visuales es fundamental para un acercamiento que refleja en la apropiación social del patrimonio artístico y por ende su protección.

El primer gran logro es lograr la generación de productos con información de primera mano, el cual es un insumo vital para la comprensión del patrimonio artístico del país, el cual abarca un gran territorio con diversidad de obras.

Sin embargo, otros factores importantes surgen. Uno de ellos es la articulación curricular del curso Introducción a las Artes Visuales al integrar el ejercicio académico con las necesidades del campo profesional y afianzar las características propias para del quehacer artístico. Se ha logrado enfocar a los estudiantes en el estudio de la producción cultural y simbólica propia de sus territorios la cual es clave

en el proceso de apropiación social del patrimonio y construcción de la memoria histórica.

A través de la aplicación de estas acciones, los estudiantes son evaluados de una manera más integral, incorporando a las rúbricas y al seguimiento del aprendizaje en la carrera, criterios de evaluación que se basan en la visión crítica, la interacción eficiente entre estudiantes y comunidad y la debida aplicación de metodologías desde la investigación-creación.

Por otra parte, la implementación del proyecto de investigación al curso de primera matrícula "Introducción a las artes visuales" ha permitido establecer vínculos constantes, no solo entre directores de curso (todos los docentes que intervienen en el proyecto) y estudiantes sino, además entre los estudiantes y la comunidad que los circunda. Lo anterior está conectado con las acciones Unadistas que permiten la transformación de la Universidad "isla" en Universidad "comunitaria y solidaria" y que es un leitmotiv dentro de la contextualización del modelo pedagógico solidario, a saber:

En este proceso se hace necesario reiterar la dignificación del trabajo humano, la valoración de la interacción social y el cultivo del lenguaje simbólico y de aquellos valores que constituyen recursos no convencionales, tales como la creatividad, la participación, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua y la comprensión de los procesos socioeconómicos y culturales que se dan en la comunidad (Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 2011, p. 19)

Los estudiantes, desde períodos académicos iniciales se interesan por el proceso de investigación y se vinculan de forma temprana a los proyectos que se desarrollan en el marco del Semillero de Investigación para las Artes Visuales SINAV. Este ejercicio desarrollado por los estudiantes dinamiza los procesos pedagógicos mediante los cuales se afianzan procesos de apropiación de conceptos y generación de conocimiento. Se afianzan procesos de aprendizaje autónomo en los estudiantes. En últimas, se ha logrado articular los procesos de investigación del grupo Intersecciones Digitales, el Semillero de Investigación en Artes Visuales SINAV y los procesos curriculares del Programa de Artes Visuales. Vinculación.

Los estudiantes se reconocen como co-autores y co-curadores del proyecto mediante la implementación de estrategias de curaduría colaborativa.

Este proceso fortalece espacios de circulación de obra como el Museo Universitario de Artes Digitales MUNAD, lugar que termina albergando en última instancia el proceso de consolidación de datos en la Wiki arte en espacio público.

Se proyecta dar continuidad del proceso con el curso de Conservación y preservación del patrimonio artístico, asignatura ubicada en el quinto periodo académico del programa de Artes visuales y mediante la cual se seguirá nutriendo el proceso de generación de contenido para la Wiki en el MUNAD. Esto porque es necesario realizar procesos que vayan más allá de la identificación y descripción de obra a otro plano, que evidencien el estado de conservación y apropiación de estas manifestaciones culturales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Fowle, K. (2007). Kate Fowle Who cares? Understanding the Role of the Curator Today. *Cautionary tales: Critical curating*. In S. Rand & H. Kouris (Eds.), *Cautionary Tales: Critical Curating* (pp. 10–19). Apexart. <https://docplayer.net/29892413-Kate-fowle-who-cares-understanding-the-role-of-the-curator-today-cautionary-tales-kate-fowle.html>
- Martínez, R. A., & Molano, U. (2019). La curaduría colaborativa como estrategia para la catalogación en línea de arte en espacio público en Colombia. *Desbordes*, 10(2), 148–166. <https://doi.org/10.22490/25394150.3726>
<https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/article/view/3726>
- Prats Canals, L. (1998). El concepto de patrimonio cultural. *Política y Sociedad*, 27, 63–76. <https://doi.org/10.34096/cas.i11.4709>
<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4709/4206>
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). (2011). Proyecto académico pedagógico solidario versión 3.0. In *Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (3.0)*. http://thumano.unad.edu.co/portal/documentos/induccin/PAP_solidario_v3.pdf