

Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades - Departamento de Bellas Artes

Arte 3009 - El Arte y el Arte de la Sanación

Salón BA - 134

3 créditos – 45 horas (conferencia con componentes creativos)

Prerrequisitos, co-requisitos y otros requerimientos: Ninguno.

No se aceptan oyentes o personas no matriculadas oficialmente en el curso según establece la Certificación 001(1981-82) del reglamento UPR.

Profesor Néstor Millán – nestor.millan1@upr.edu

Oficina BA – 221. / Tel. ext. 89411

Horario de oficina enero – mayo, 2019

L -1:00 – 2:30 / **W** -1:00 – 2:30 / 5:30 – 7:00 / **V** -1:00 – 2:00 / 6:30 – 6:50

Horario: (curso presencial) Sección 1 - miércoles 2:30 – 5:30 pm

Descripción del curso:

Curso interdisciplinario de artes visuales y su aplicación práctica a las humanidades médicas con el fin de proveer una experiencia integrada entre la percepción, la sensibilidad, la creatividad, la condición humana, el dolor y el sufrimiento. El curso desarrolla destrezas de observación, análisis, empatía y auto-reflexión partiendo del ejercicio práctico, tanto creativo como discursivo, de las artes visuales.

Nota: NO es un curso de Terapia del Arte.

Objetivos del curso:

Al finalizar el curso el / la estudiante estará capacitado para:

1. Entender la interrelación y dimensiones culturales, humanísticas e históricas entre los conceptos de sanación y arte.
2. Reconocer el valor de una educación interdisciplinaria entre las artes, las humanidades y las ciencias.
3. Presentar el resultado de sus investigaciones a través del ejercicio creativo.
4. Lograr una comunicación efectiva mediante el desarrollo de la sensibilidad tanto creativa como discursiva hacia los conceptos de edad, impedimento, raza, etnicidad, estatus socio - económico, religioso, género y sexualidad.
5. Ampliar las destrezas de observación, percepción, y análisis.
6. Mejorar su empatía y tolerancia hacia la condición humana.
7. Entender e identificarse con el sufrimiento de los demás.
8. Comprender el rol del arte y las humanidades tanto en su profesión como en la cultura y su sociedad.
9. Explorar principios y valores humanos de la bioética.
10. Desarrollar proyectos que demuestren la comprensión del rol de las artes plásticas y las perspectivas humanísticas como complemento en el estudio y práctica de las Ciencias de la Salud.

Bosquejo de contenido:

(Orden variable y sujeto a cambios según la disponibilidad de recursos)

- 1- Integración de las dimensiones culturales, humanísticas e históricas entre los conceptos de salud y el arte en el ámbito contemporáneo.
- 2- Representación de la medicina en las artes visuales, desde el estudio específico de artistas y obras.
 - Panorama histórico de la relación entre la medicina, la ciencia y el arte
 - Evolución crítica de la representación visual
- 3- Pensamientos teóricos sobre la relación entre las artes visuales y la salud.
 - Relación entre géneros, razas e intercambios culturales
 - El uso del cuerpo como medio de expresión, denuncia o agente catalizador
 - Artistas marginales (*Outsider Artists*)
 - La expresión visual como parte de posibles procesos de sanación
 - Enfermedades físicas: Degenerativas, contagiosas y congénitas
 - Impedimentos físicos
 - Condiciones mentales
 - Muerte y pérdida
- 4- Principios de la Bioética (Nuestra relación con las formas vivas no humanas)

Estrategias instruccionales:

Conferencias, lecturas, videos, visitas a exhibiciones y colecciones de Arte.

Asignaciones semanales (creativas y/o escritas).

Desarrollo de proyectos dirigidos – Medio tiempo: colectivos. Final: Individual.

Utilización de portales cibernéticos.

Discusión grupal de temas. Pruebas cortas.

Talleres / ejercicios prácticos.

Materiales de taller:

“Black Book” o “Sketch Book” (grueso) - 8 ½ X 11” (puede ser 9” X 12”)

Rollo de *masking tape*

Lápiz *Ebony* o equivalente – sacapuntas y goma de borrar

Otros, necesidades de cada estudiante y proyecto individualizado.

Texto complementario (sugerido):

Bordin, Giorgio. Polo D'Ambrosio, Laura. 2010. *Medicine in Art: Guide to Imagery*.

LA: Getty Trust Publications.

(Costo estimado: \$14.50 - \$19.86)

Conferencias diseñadas por el profesor – Serán intercaladas con los ejercicios, asignaciones y proyectos del curso. (Asistencia requerida - No se enviarán *power points*).

- 1- Panorama sobre el desarrollo de la medicina y su manifestación en las artes plásticas.
 - a- Parte I- De Egipto al Renacimiento
 - b- Parte II - Modernismo a Siglo XXI
 - c- El impedimento físico en el Arte.
- 2- Artistas y el cáncer.
- 3- La salud mental; concepto del arte marginal (*Outsiders Artists*) y la tercera edad.
- 4- Principios de Bioética;
Nuestra relación con las formas vivientes no humanas y el ambiente.
- 5- De los triángulos rosados al SIDA; la enfermedad como asunto político en las Artes.

Técnicas de evaluación:

1- Labor Creativa, proyectos, escritos y pruebas cortas

70%

2- Taller-

20%

Ejecutoria profesional esperada de un / una estudiante universitario/a

- a. Compromiso serio con el curso y las disciplinas artísticas – multidisciplinarias contempladas en el mismo.
- b. Cumplimiento cabal con iniciativa y creatividad de las tareas requeridas dentro de los parámetros de tiempo asignados.
- c. Utilización imaginativa de las capacidades intelectuales y destrezas académicas.
- d. Actitud objetiva hacia la crítica evaluativa de su trabajo y el de otros.
- e. Participación activa en las sesiones de clase, ya sean de conferencia, investigación, ejecutoria o de crítica.

3- Asistencia

10%

†La política del Departamento de Bellas Artes con respecto a la asistencia a las clases de taller de la Sección de Artes Plásticas es la siguiente:

Ya que una ausencia significa la pérdida de una semana

de trabajo completa, la política con relación a las mismas es la siguiente:

- a- Con 3(tres) ausencias injustificadas a las sesiones requeridas el estudiante fracasa el curso y debe darse de baja u obtener una calificación final de F. Tres (3) ausencias equivalen al 20% de la totalidad del curso.
- b- Las tardanzas injustificadas de más de 15 minutos luego del comienzo de la sesión, se acumulan como fracciones de ausencias.
- c- La asistencia a las sesiones sin los materiales o la preparación requerida para la misma cuenta como una ausencia.
- d- Se aceptan únicamente excusas médicas por escrito. No obstante, es prerrogativa del (la) profesor(a) del curso aceptarlas o no, luego de evaluar la validez de las mismas.
- e- Es obligatorio reponer todo trabajo incompleto, ya sea por ausencias justificadas o injustificadas. De no hacerse, a dicho trabajo se le otorga una calificación de 0 o F.
- f- En el caso de ausencias justificadas, de no reponerse el trabajo perdido, la ausencia cuenta como una injustificada aplicable al máximo de 3 mencionadas en el inciso a.

Total- 100%

Sistema de calificación:

Sistema de calificación cuantificable: A (4)- B (3), C (2), D (1), F (0), W, F*, I – (con nota parcial)

NOTA de mitad de semestre: Sistema cualitativo – INC con nota parcial

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Título IX:**Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.**

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Curso creado por la Dra. Brenda Alejandro, 2010.

Adaptado por el Profesor Néstor Millán para oferta académica 2017 – 2019.