

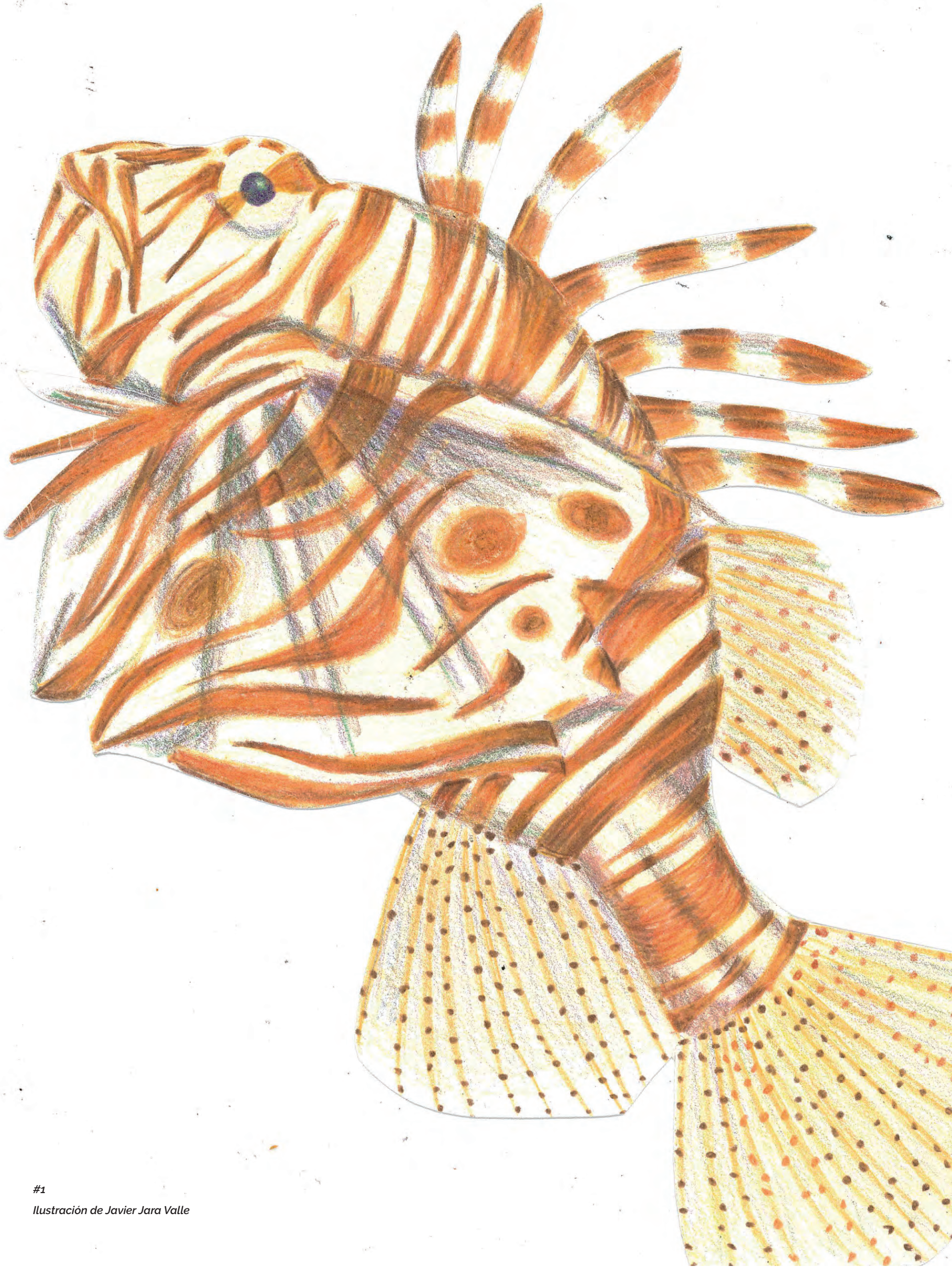
Gaceta CIC

Número 5 - 2019

ISSN 2539-2964 — E-ISSN 2539-2956
Bogotá, Colombia

 **Universidad de
los Andes**
Facultad de Artes y Humanidades

 **CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN**

#1

Ilustración de Javier Jara Valle

Gaceta CIC

Número 5 - 2019

Índice

5. **Prólogo** – David Solodkow, director del Centro de Investigación y Creación (CIC)
11. **Homenaje a la profesora Claudia Montilla Vargas**
13. **Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes, una reseña histórica**
17. **Los libros incunables en Colombia: un patrimonio por descubrir**, por María Paula Molano.
19. **El estudio de la materialidad del arte y el patrimonio**, por Mario Omar Fernández Reguera
21. **BADAC: un espacio para los archivos de artes en Colombia**
23. **"Yo entiendo el mundo a través de la fotografía, de otra manera no lo entiendo": una entrevista a Viki Ospina**, por Laura Palma.
25. **Exposición Emiliano Zapata: cien años, cien fotos. Una reseña**, por David Mauricio Solodkow.
27. **Dossier de artes escénicas**
 - Introducción. "Cinco miradas sobre el poder de las artes escénicas: interpretación, producción y transformación", por Vanesa Correa.
 - "Eco-teatro, o la quimera artístico-científica", por Alejandro Santamaría Virviescas.
 - "Lecturas dramáticas a contra-tiempo", por Paola Helena Acosta Sierra.
 - "Cuando se trata de teatro, nada es tan bueno como el teatro verdadero", por Emma Rye.
 - "Sobre la gestión teatral en Bogotá", por Daniel Álvarez Mikey.
 - "Una imperfecta poética. Aproximación a un análisis sobre la técnica y la ética", por Felipe Botero Restrepo.
49. **Convocatorias y proyectos**
 - Convocatorias internas CIC 2019
 - Convocatoria Cerrada
 - Convocatoria Específica
 - Convocatoria Conjunta
 - Convocatoria de viajes
 - Estímulos a grupos de estudio
 - Estímulos a estudiantes de pregrado
 - Estímulos a estudiantes de posgrado
 - Préstamo Wiedemann – Departamento de Arte
 - Convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones
 - Convocatoria de Finalización de Proyectos
57. **Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes (FAPA)**
 - Fapas nuevos
 - Fapas en curso
 - Fapas cerrados este año
63. **Los profesores de la Facultad en el mundo:**
 - Nuestra profesora Verónica Uribe ganó la beca Terra Foundation for American Art Symposium Grant**

Instituto Max Planck en Roma recibirá a nuestra profesora Olga Acosta para su estancia posdoctoral
"Hay que descubrir los matices que el realismo mágico devoró". Nuestra profesora María Clara Bernal participa en exposición de surrealismo global en 2021
Ian Middleton es moderador en el cuarto Simposio sobre el impacto social del hacer musical
Nuestra profesora María Mercedes Andrade participará en think tank del Mahindra Humanities Center de Harvard
Sandra Sánchez-López, profesora del Ceper, es nombrada consejera de LASA Colombia
Óscar Acevedo, profesor del Departamento de Música, recibe condecoración por su trayectoria artística
Los profesores David Cohen y Mario Omar Fernández fueron ganadores del Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico 2019

- 69. **Semana de las artes y las humanidades 2019**
- 71. **Encuentros CIC de artes y humanidades y Colaciones 2019**
- 75. **Publicaciones 2019**
- 81. **Estadísticas CIC:** en números ¿cómo vamos?

Prólogo

Desde hace cuatro años, cuando nos propusimos junto con Patricia Zalamea la utopía de crear un Centro de Investigación y Creación, las actividades, compromisos y tareas de la Facultad se han ido incrementando y diversificando. Hemos venido trabajando con los departamentos y oficinas de la Facultad, e interactuamos con otras facultades de nuestra universidad y con la Vicerrectoría de Investigación y Creación; al mismo tiempo, hemos estrechado lazos de colaboración con otras universidades locales (Javeriana, Nacional, Tadeo Lozano, del Bosque, Pedagógica y Central, entre otras), con algunas regionales (Atlántico, Uninorte) y, simultáneamente, participamos como miembros activos de dos asociaciones nacionales: ACOFARTES y ACFHCS.¹ Contamos con una publicación anual con ISSN, con una Semana de las Artes y las Humanidades y con los Encuentros CIC (uno por semestre) en donde los profesores y estudiantes se juntan a compartir sus proyectos académicos y para difundir y socializar los nuevos productos de conocimiento y creación. Recientemente, por iniciativa de nuestra decana, hemos renovado una tradición creada por la administración de Claudia Montilla (nuestra anterior decana) llamada "Pensamiento, palabra, obra y colación", más comúnmente llamada "Colaciones": un lugar informal para que los profesores y estudiantes compartamos y conversemos sobre nuestros proyectos de investigación y creación.

Recapitaré brevemente las actividades que tuvieron lugar este año. En su quinta versión, la Semana de las Artes y las Humanidades tuvo un total de 19 eventos, entre teatro, música, exposiciones, conversatorios, charlas, actividades de arte y de literatura. Entre los eventos destacados, contamos con la participación del grupo de teatro Abrakadabra, conformado por presos de la cárcel La Modelo y que ya se han presentado varias veces en la Universidad gracias al proyecto La cuarenta que lleva a cabo nuestro profesor Lucas Ospina. Asimismo, y de la mano con universidades colegas de ACOFARTES y ACFHCS como la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, llevamos a cabo un taller para pensar nuestro rol como entidades académicas de artes de

cara a la política de economía naranja del gobierno actual y el tema de la problemática inclusión económica de las industrias culturales. También quiero recordar la excelente exposición que hizo el profesor Mario Omar Fernández sobre el patrimonio cultural de la Semana Santa en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, que dio una muestra comprensiva de la tradicional celebración. A todos los participantes que hacen posible nuestras versiones de la Semana, sólo puedo darles mis más sinceros agradecimientos.

Como resultado de la votación realizada en noviembre de 2018 en el transcurso de la Asamblea General de ACOFARTES, nuestra Facultad resultó elegida como miembro vocal del Consejo Directivo. Esta designación es muy importante para la Facultad puesto que nos permite formar parte de las decisiones y acciones que, a nivel nacional, lleva a cabo la Asociación y así entrar en conversaciones directas con universidades públicas y privadas de todas las regiones del país. A lo largo del año, el Consejo Directivo de ACOFARTES se reunió en tres ocasiones en diferentes sedes (Universidad de Caldas, Instituto de Bellas Artes en Cartagena y en la Universidad Tecnológica de Pereira). En estas reuniones, la Asociación discutió temas variados de interés académico y social como: los retos de las futuras industrias creativas en Colombia, los temas de interés de la Comisión de Sabios, la revolución 4G, las reformas administrativas relativas al registro calificado institucional del CNA, también se organizó un encuentro de Facultades de Artes en la Universidad Tecnológica de Pereira (20/09). Allí trabajamos en talleres con colegas y estudiantes de la UTP y de la U. de Caldas, sobre cinco temas: pertinencia de la universidad, inserción laboral, vigencia curricular, revolución 4.0 e industrias creativas y culturales. En este número de la Gaceta, y por motivo de cumplirse quince años de la fundación de ACOFARTES, incluimos una breve reseña con los desafíos y logros históricos de la Asociación. Es importante tener presente que nuestra participación en las asociaciones, que nuclea la actividad académica a nivel nacional, recientemente se vio respaldada por la decisión de nuestro rector Alejandro Gaviria (decisión ratificada por el Consejo Académico, ver Acta No. 234-19) de incorporar la Universidad a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).²

¹ Siglas correspondientes a la Asociación Colombiana de Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales.

² "La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) promueve los principios de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la responsabilidad social. Integra a la comunidad académica a nivel nacional e internacional mediante mecanismos de interrelación y asociatividad y genera procesos de interlocución con el Estado y la sociedad. Es una asociación reconocida por propiciar la presencia activa de la Universidad colombiana en función de las necesidades del país y sus regiones en el marco de la convivencia, la diversidad y la paz sostenible; por contribuir al fortalecimiento de la Educación Superior a través del trabajo mancomunado con las IES asociadas y la construcción de políticas públicas del sector". En: <https://ascun.org.co/organizacion/index/semblanza>.

Luego de una ardua labor de los departamentos que conforman nuestra Facultad, el 27 de marzo le entregamos a la Vicerrectoría de Investigación y Creación el plan con las nuevas metas de investigación/creación de los departamentos 2019-2021. Mientras tanto, seguimos discutiendo sobre las mejores formas de lograr impacto social con nuestro trabajo académico y en la mejor forma de llegar a las regiones. Para ello, en un comité ad hoc de la Vicerrectoría, creamos un documento que define los modos y procedimientos para llegar con mayor efectividad a dichas regiones. En este mismo sentido, el trabajo de recuperación y estudio del patrimonio cultural colombiano liderado por el profesor Mario Omar Fernández, con el apoyo de la profesora María Margarita Jiménez, ha sido clave: ambos profesores han trabajado para lograr la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura de la Nación la manifestación cultural "Tradición y creación en la celebración popular de la de la Semana Santa en Ciénaga de Oro, Córdoba". Asimismo, apoyaron la construcción y la propuesta museográfica del Museo de Tradiciones Populares en la misma ciudad. Se han estrechado lazos y convenios concretos con la región Caribe y, en especial, con la Universidad del Norte y con la Universidad del Atlántico (a donde llevamos la exposición Emiliano Zapata: cien años, cien fotos). Se sigue trabajando con el municipio de Ambalema, Tolima, donde fue posible donar y echar a andar un taller para la elaboración de cerámica que ha tenido gran acogida por parte de la comunidad. Hemos tenido presencia también en Monguí, Boyacá, donde se han realizado varios proyectos para la capacitación de los vigías del patrimonio y con la participación de varios grupos de estudiantes se han realizado actividades como talleres, exposiciones y una publicación conjunta.

Este año, mediante una efectiva gestión de nuestra decana y de las directoras de departamento, hemos logrado la incorporación de varios profesores nuevos. Esta noticia es muy importante dado que las nuevas contrataciones nos permiten acrecentar nuestras áreas de conocimiento y renovar aspectos ligados a la creatividad y a la investigación transdisciplinaria. Así, queremos darles la bienvenida a:

María Emma Wills (profesora visitante para Artes y Paz). PhD por la Universidad de Texas, master en Ciencia Política de la Universidad de Montreal y politóloga de la Universidad de los Andes. Ex asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), experta en Derechos Humanos, miembro del Grupo de Memoria Histórica donde lideró el Grupo de Estudios de Género. Publicó cuatro libros sobre mujeres y violencia sexual en el conflicto armado colombiano y formó parte del grupo de los expertos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

María Fernanda Trías (escritora residente en Humanidades y Literatura). Es escritora. Ha escrito tres novelas publicadas en editoriales de diferentes países iberoamericanos (*Cuaderno para un solo ojo*, *La azotea* y *La ciudad invencible*) y un libro de cuentos (*No soñarás flores*). Es maestra en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Tiene experiencia como docente desde el 2012 y como traductora de inglés y francés desde 2003. Desde nuestra Facultad, Fernanda trabajará en un proyecto de novela original que ya ha recibido ofertas de editoriales de circulación internacional y por el cual obtuvo el premio SEGIB-Eñe-Casa de Velázquez en España.

Betsy Forero (profesora asistente para la Facultad de Artes y Humanidades). Es doctora en Estudios Japoneses de la Universidad de Tsukuba, maestra en Estudios Globales de la Universidad de Sophia, cuenta con estudios de posgrado en Cultura y Representación de la Universidad de Tokio (las tres instituciones en Japón), y es profesional en Lenguajes y Estudios Socioculturales de Los Andes. En nuestra Universidad, fue la coordinadora del área de Japón del Departamento de Lenguas y Cultura entre 2012 y 2017. Su investigación académica aborda la representación de la mujer japonesa en los medios de comunicación, en el cine y en el arte. También estudia la cultura popular japonesa y su relación con ideologías de construcción de nación. Es practicante de sado (la ceremonia del té) inscrita en la escuela Urasenkei.

Juanita Solano (profesora asistente para Historia del Arte). La relación de la fotografía con la memoria y la historia en América Latina ha sido el tema central de investigación desde el inicio de su vida académica. Es doctora y maestra en Historia del Arte de la Universidad de Nueva York. Cursó su pregrado en Arte con énfasis en Historia del Arte en la Universidad de los Andes. Trabajó desde el 2012 como gerente de colecciones del Institute for Studies on Latin American Art en Nueva York. También desde 2012, ha sido invitada a presentar su trabajo todos los años en eventos

en Colombia, España, Estados Unidos y México. Sus últimas publicaciones incluyen *Lámparas de mil bujías: Fotografía y arte en América Latina desde 1839*, libro que co-editó con la española Elena Rosaura

Juana Monsalve (profesora visitante para el énfasis en Canto). Es mezzosoprano y ha dedicado los últimos diez años a enseñar canto y música. Es doctora en Artes Musicales con énfasis en canto y pedagogía vocal de la University of North Texas. Realizó el curso de Perfeccionamiento en Canto en el Conservatorio del Liceu de Barcelona para, luego, hacer su maestría en Música con énfasis en canto de la Longy School of Music en Cambridge, Massachusetts. Se graduó como músico con énfasis en canto de la Universidad EAFIT en Medellín, su ciudad natal. Se ha presentado en montajes de ópera, coros y como solista en conciertos en España, varias ciudades de Texas, de Massachusetts y de Colombia. Tiene un proyecto de música colombiana de cámara junto a nuestra egresada Natalia Bohórquez llamado Cabo Sur.

Juan Camilo González (profesor asistente para el programa de Narrativas Digitales del Ceper). Tiene doctorado en arte, diseño y medios de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, con tesis en visualización de datos. Es maestro en Animación y Artes Digitales de la Universidad del Sur de California y artista visual de la Universidad

Javeriana. Se ha dedicado a la creación de filmes animados, piezas interactivas para internet y computación física. Es cofundador del grupo de curaduría y visibilización de la animación latinoamericana Moebius Animación. Sus creaciones se han exhibido en Colombia, Argentina, México, Perú, Polonia, Estados Unidos y China. Ha sido profesor de la Universidad Javeriana desde 2012.

Debido a la incorporación de nuevos profesores durante el 2018, la Facultad abrió este año seis nuevos proyectos FAPA (Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes): Mauricio Arias (música), Juan Sebastián Bastos (música), Ian Middleton (música), Marcela Zorro (música), Ana Prata (literatura) y Pedro Salazar (artes escénicas).

Nuestros Encuentros CIC de Artes y Humanidades siguen siendo un espacio importante de intercambio y conversación de nuestros colegas profesores y estudiantes. Este año, los Encuentros tuvieron lugar los días 9 de mayo y 26 de septiembre, y le dimos espacio a una nueva mesa temática que organizan los miembros del Comité CIC. Para el 9 de mayo, el profesor Darío Velandia, representante al CIC por Historia del Arte, propuso un conversatorio en el que se reflexionó sobre el rol que juegan nuestras disciplinas en la constitución social del siglo XXI. Con Darío estuvieron también nuestros profesores Lucas Ospina, María Mercedes Andrade, María José Afanador y, también, el escritor y egresado Santiago Espinosa. Para los Encuentros del 26 de septiembre, la profesora Maria Cândida Ferreira, representante al CIC por Humanidades y Literatura, organizó un conversatorio sobre el estudio de libros antiguos, con las colegas Andrea Lozano y Gemma Bernadó, de Humanidades y Literatura; con los profesores Jaime Borja y Santiago Muñoz del Departamento de Historia de Los Andes; y con Juan David Murillo y Guillermo Medina del Instituto Caro y Cuervo.

En nuestra Gaceta siempre invitamos a una persona para que coordine nuestro dossier; en esta oportunidad el tema gira en torno a las artes escénicas y fue organizado por Vanesa Correa Rojas, gestora de nuestros grupos artísticos. El lector podrá encontrar en el dossier una reflexión sobre la manera en que el teatro y las artes escénicas, en general, le dan sentido a la vida y producen cambios profundos en sus participantes. Gracias a la riqueza que existe en el campo de las artes expresivas, es importante tener en cuenta distintas voces puesto que, si bien en Colombia se viene haciendo un esfuerzo cada vez mayor por profesionalizar la labor de los artistas escénicos, el teatro seguirá siendo una

práctica abierta para cualquier persona, sin importar sus condiciones o formación previa. Con esto en mente, Vanesa invitó a Emma Rye, dramaturgista y profesora de inglés, quien trabaja desde la encrucijada del teatro, el lenguaje y la literatura para obtener una comprensión más profunda del performance y la cultura; a Paola Acosta, gran colaboradora de esta Facultad, investigadora y profesora de danza y artes escénicas, dedicada a entender cómo el teatro puede intervenir en procesos de construcción de paz y reconciliación y cómo las nuevas tecnologías pueden ponerse al servicio de las artes; a Felipe Botero Restrepo, actor, dramaturgo y profesor de teatro, interesado en el papel que juega la ética en las artes escénicas; a Daniel Álvarez Mikey, heredero del legado de Fanny Mikey, comprometido con la gestión teatral en Bogotá; y a Alejandro Santamaría Virviescas, biólogo egresado de la Universidad de los Andes, actor aficionado y enamorado del arte de la improvisación, quien trabaja actualmente en la implementación colombiana del Ecoteatro, laboratorio creado en los estados Unidos.

Este año, en acuerdo con la Decana, incorporamos la coordinación de las publicaciones de la Facultad al Centro de Investigación y Creación, a cargo de Mónica Uribe. Desde el comienzo, las tareas de la coordinadora y del Comité de Publicaciones (integrado por Patricia Zalamea, Julio Paredes, Jerónimo Pizarro, Lina Espinosa, Omar Baracaldo, Charlotte de Beauvoir, Lorenzo Morales y Alexander Herrera) han sido, entre otras, la creación de diez colecciones editoriales de departamentos y de cuatro líneas editoriales de Facultad. Asimismo, se comenzó a liderar la línea editorial de construcción de paz desde las artes y las humanidades. De igual manera, ya se está coordinando la planeación editorial y el presupuesto para la producción y divulgación de las publicaciones, y se están creando y coordinando estrategias para su distribución y divulgación. Finalmente, también se está trabajando en el fortalecimiento de vínculos con instituciones académicas y culturales para proyectos editoriales, y cada vez se están estrechando más las relaciones con Ediciones Uniandes para formar parte activa de las iniciativas editoriales de la Universidad. Agradezco a Mónica Uribe por su muy eficiente trabajo en la reorganización de las publicaciones de la Facultad.

Desde noviembre de 2018 estamos trabajando en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana, la Cámara de Comercio de Bogotá, Connect Bogotá Región, la Secretaría de Cultura de Bogotá, Radio Televisión de Colombia (RTVC), la Universidad El Bosque, la Universidad

Central, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Piloto de Colombia, Taller 5 y LCI, en la construcción de un Hub de contenidos artísticos y culturales con el objetivo de crear una plataforma para compartir la circulación y divulgación de contenidos artísticos. El objetivo es posicionar a las universidades como productoras de contenido artístico con valor agregado para conectarlas a la industria cultural y a las economías creativas. Esta plataforma tecnológica intentará visibilizar la producción de contenidos tales como los trabajos de grado, los proyectos de investigación y creación, los semilleros de investigación, entre otros. El objetivo final no es únicamente la promoción de nuestra creatividad sino ser, además, un directorio de talento especializado para conectar a nuestros estudiantes con el mercado laboral y asegurar así su posible empleabilidad a futuro.

La nueva página web del CIC ya se está operativa y en óptimo funcionamiento; allí se podrán hallar información sobre nuestras convocatorias, las tablas de valoración en creación, información sobre el Protocolo de ética en la investigación/creación de la Facultad, la programación de nuestros eventos, todas las versiones anteriores de la Gaceta y noticias sobre proyectos de profesores, entre otros. Queremos agradecer especialmente a la Oficina de Comunicaciones coordinada por Luis Antonio Silva y a todo su equipo de trabajo: Germán Castañeda, Javier Jara, Sonia Rojas, Johan Sebastián López, Laura Palma, Óscar Aquite y María Alejandra Castro, por el trabajo que llevan a cabo para el CIC y por todo el apoyo que le dan a los eventos de la Facultad. No olviden consultara en <https://facartes.uniandes.edu.co/cic>

El CIC también se encargó de reunir un comité ad hoc interfacultades que tiene como fin discutir, definir y crear una lista de productos de humanidades digitales, junto con un modelo de valoración, para presentar al Comité de Investigaciones de la Universidad y, eventualmente, a Colciencias. En ese comité participan María José Afanador, Jerónimo Pizarro, Sandra Sánchez, Camilo Martínez, Santiago Muñoz, Jaime Borja, Alejandro Giraldo y el director del CIC.

En acuerdo con el Comité CIC, y para fomentar la investigación y la creación de nuestra Facultad, hicimos tres cortes de nuestra Convocatoria Cerrada, que está destinada a financiar proyectos pequeños y de temática libre. El primer corte fue en marzo, el segundo en julio y el tercero en octubre. Junto con estos cortes, lanzamos nuevamente la Convocatoria de Viajes, la Convocatoria de Traducciones y, además, para el año entrante propusimos

una nueva convocatoria que tiene como fin fomentar el trabajo con nuestros dos centros de producción e investigación: la revista Cero setenta y el Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, BADAC.

Finalmente, quiero agradecer a todos los profesores, directivos y administrativos que colaboran generosamente con el Centro a lo largo del año: al comité CIC, que actualmente está integrado por Darío Velandia, María Cândida Ferreira, Armando Fuentes, Sandra Sánchez y Margarita Jiménez, pero que también vio a Édgar Guzmán y a Charlotte de Beauvoir en la primera parte del año. También a Esteban Peña Parga, profesor del Departamento de Arte, que muy generosamente nos compartió la imagen que ilustra la portada de nuestra Gaceta CIC este año. Un agradecimiento muy especial para nuestra vicerrectora de Investigación y Creación, Silvia Restrepo, y para todo el equipo de la Vicerrectoría que siempre nos apoya con nuestras solicitudes (Mercedes Rodríguez, David Bello, la oficina de proyectos). A Ximena Guerrero y al Centro Cultural por su generosa ayuda en la organización de los eventos de la Semana de la Artes. Finalmente, a esas dos excelentes personas eficientes y trabajadores que son los gestores del CIC, Ana Malaver Bejarano y Alejandro Giraldo Gil, que este año estuvieron apoyados también por la muy efectiva labor de nuestro pasante Jefferson Rincón. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra nueva asistente administrativa, Alejandra Cruz, que suma a la planta permanente del equipo CIC.

Nos quedan muchos retos para el futuro: tal vez uno de los más urgentes sea seguir promoviendo el trabajo artístico con las comunidades regionales que aún siguen atrapadas en un conflicto social, político y económico que parece no tener fin. Trabajar allí las cuestiones de patrimonio cultural, de memoria histórica, etc. Debemos seguir fortaleciendo nuestras líneas de investigación, nuestros lazos nacionales con las universidades, sostener nuestras conversaciones con el Ministerio de Cultura y con Colciencias y seguir, sobre todo, patrocinando la creación artística y la reflexión humanística y académica como modos probados y posibles de fomentar la reconciliación nacional de nuestra sociedad.

David M. Solodkow

Director

Centro de Investigación y Creación

El Centro de investigación y Creación
de la Facultad de Artes y Humanidades

homenajea a la profesora **Claudia Montilla Vargas**,
del **Departamento de Humanidades y Literatura**,

por sus **25 años de servicio** al Departamento,
a la Facultad y a la **Universidad de los Andes**.

Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes.

Una reseña histórica.

La ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES – ACOFARTES, surge al reconocerse el sector de las Artes como un área especial del conocimiento, en oportunidades casi informal, poco organizado, con desarrollos desiguales y carente de vínculos efectivos con los sistemas de educación y cultura.

Con el propósito de buscar soluciones y unificar criterios en torno a la gestión integral del sector de las artes y motivadas por las reflexiones institucionales en torno a la calidad de la educación superior, la normatividad vigente, la acreditación y productividad académica, entre otros temas, las Facultades de Artes de las Universidades de Antioquia, del Valle y Nacional de Colombia – Sede Bogotá, convocaron en el año 2002 al Encuentro de Decanos de Artes de las Instituciones de Educación Superior del país. Esta convocatoria, inicialmente orientada a instituciones de carácter público por los efectos del Decreto 1279, tuvo una positiva acogida y contribuyó al reconocimiento de las instituciones, sus programas y perfiles académicos.

Acogiendo lo enunciado en la Ley 30 de 1992 se ratificó la necesidad de valorar y legitimar *las Artes como Profesión*, dada su capacidad de crear y expresar saberes e incorporar soportes de tipo académico diferentes a los de cualquier otro campo del conocimiento.

En encuentros posteriores orientados a construir un proyecto colectivo que diera identidad a la formación profesional en artes bajo una clara sustentación conceptual que resaltara la responsabilidad que el sistema de Educación Superior tiene con las artes como campo del conocimiento y procurara la equidad que se ha dado a la ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta su desarrollo, su presencia en la sociedad y su pertinencia cultural, se contó con la participación del 95% de los programas de formación en artes del país, evidenciando la importancia de consolidar la Red de Instituciones de Educación Superior con programas de formación en artes, que dio origen a ACOFARTES, constituida legalmente el 8 de octubre de 2004 en la ciudad de Popayán, con la participación de 14 instituciones de educación superior.

ACOFARTES se ha propuesto como misión, favorecer la formación profesional, la producción de conocimiento y el desarrollo del campo de las artes en el país, a través de la intervención en las políticas educativas y culturales; la integración y cohesión de la comunidad académica; el fortalecimiento e interacción entre facultades y programas, y la oferta de bienes y servicios, en contextos de diversidad artística y cultural.

Consolidarse como líder, promotor y dinamizador de la producción de conocimiento y la formación profesional en artes, e interlocutor para la formulación e implementación de políticas públicas en arte y cultura en el ámbito nacional es su visión. Su principal objetivo se orienta a consolidar una comunidad académica que propenda por la calidad de las actividades de docencia, investigación, creación, extensión y gestión, en la cual se articulen y participen facultades, escuelas, institutos, departamentos, conservatorios, programas de educación superior en artes y afines, con el fin de fomentar el desarrollo del arte, la educación en arte y la cultura nacional. Sus objetivos específicos apuntan a promover y apoyar actividades que impulsen el mejoramiento de la calidad y la excelencia académica, en diálogo con instituciones pares, nacionales e internacionales, con entidades privadas y del Estado, del sector productivo, del sector cultural, asociaciones gremiales y demás entes relacionados con el arte y la cultura. Participar en los organismos de asesoría, concertación, gestión y control, de entidades públicas y privadas, propios del campo del arte y la cultura. Asesorar a los entes gubernamentales en materia de políticas, evaluación, regulación y autorregulación del arte,

la educación en artes y la cultura, y velar por la dignidad y reconocimiento del ejercicio profesional en el campo del arte y la educación en artes y por el cumplimiento de su responsabilidad social, con espíritu democrático.

Consolidar la Red ha permitido el diálogo con entes gubernamentales como el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el ICFES, el ICETEX, COLCIENCIAS y el Ministerio de Cultura, diálogo que ha contribuido a consolidar el sector y a estructurar una comunidad académica unida, organizada, con criterios y marcos conceptuales de gestión profesional competentes y de alta calidad.

Uno de los primeros logros alcanzados por ACOFARTES lo constituyó la Creación de la Sub-sala para las Artes en el Consejo Nacional para la Educación Superior en 2007, que posteriormente se convirtió en la SALA CONACES PARA LAS ARTES, independiente de la Sala de Humanidades, con la cual se adelantaron importantes procesos relacionados con el análisis del Proyecto de Resolución *"Por la cual se definen las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de formación profesional en Artes"*. ACOFARTES presentó unos lineamientos básicos por área, producto del aporte de las instituciones miembros que participaron del proceso.

Simultáneamente, en un trabajo conjunto con la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura se creó el programa Colombia Creativa, un fondo específico del Ministerio administrado por el ICETEX para financiar la Profesionalización y titulación de Artistas empíricos mediante la convalidación de saberes, para cuyo desarrollo Acofartes diseñó los lineamientos y programas académicos necesarios que fueron desarrollados en su totalidad por universidades públicas vinculadas a la Asociación. El desarrollo de este proyecto permitió que el Ministerio derogara la expedición de tarjetas profesionales para artistas empíricos.

ACOFARTES propuso al CESU la creación del Sistema Nacional de Educación en Artes, la incorporación de las Artes en COLCIENCIAS, la evaluación ICFES-ACOFARTES de la Educación en Artes, el establecimiento de las equivalencias y reconocimiento de las prácticas artísticas en calidad de Producción Académica a partir del análisis del Decreto 1279, la conformación del Consejo Nacional de Educación en Artes, y otros temas de vital importancia para el desarrollo de las artes y la cultura. En torno a estos temas se han desarrollado análisis y discusiones, mesas de trabajo y sesiones conjuntas, que aún hoy tienen plena vigencia, pero han quedado relegadas dados los permanentes cambios y propuestas de reforma al interior del MEN y sus instituciones adscritas.

Con el CNA se discutieron los lineamientos para acreditación, particularmente en lo referente a producción académica e investigación. Debatido ampliamente el tema se logró consenso para incluir las áreas de las artes y otras formas de creación y producción de conocimiento eliminando el término *"científico"* de los lineamientos establecidos –tradicionalmente restringidos a la producción de conocimiento científico–, e incorporando *las áreas de Arte y Diseño* y ampliando dentro de las características a evaluar los elementos que competen a las mismas.

Con COLCIENCIAS se logró la instalación de la Mesa Interinstitucional permanente, *Colciencias-AAD* (Artes, Diseño y Arquitectura), con participación de ACOFARTES, la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA), la Red Académica de Diseño (RAD), Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional, CONACES, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Bogotá, conformada por 12 miembros permanentes y algunos invitados ocasionales, Mesa que se ha reunido regularmente por espacio de cinco años.

Fruto del trabajo conjunto de las tres asociaciones académicas fue el documento *Criterios de evaluación de obras, diseños y procesos de nuevo conocimiento, provenientes de la creación en artes, arquitectura y diseño*, que sirvió de base para el piloto desarrollado en 2014. Se avanzó significativamente en la definición de los productos obtenidos a partir de los procesos de creación, para recolectar la información de las universidades y analizarla para posibilitar una asignación de insumos que pudieran alimentar el algoritmo de medición. Con las definiciones apropiadas y la información suministrada por las universidades se realizó el estudio para la asignación de valores y la comparación de productos. Posteriormente se logró la aceptación de la definición

de "OBRA" como producto de conocimiento de creación o investigación-creación y se acordó agrupar las obras, productos y diseños en tres grupos de acuerdo a su temporalidad, escenario y circulación, en efímeras, permanentes y de creación procesual. Además de proponer un sistema de valoración y medición, se logró una primera aproximación a un modelo de medición.

Finalmente se incorporó en el documento general de COLCIENCIAS un nuevo renglón en el numeral correspondiente a *Generación de Conocimiento —en nuestro caso proveniente de los procesos de creación o investigación-creación en AAD—* y se dio un amplio debate sobre las obras "procesuales", para tener unos campos no excluyentes, sin presentar listados interminables y se dio la posibilidad de seguir incorporando productos dentro de las diversas clasificaciones de *Productos de Nuevo Conocimiento Académico, a la vez que se incorporaron productos específicos de las AAD dentro de Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Productos de Apropiación Social y Productos de Formación de Capital Humano*.

Gracias a su participación en eventos internacionales de educación superior, artes e investigación-creación, ACOFARTES ha podido dar a conocer en diversos escenarios el modelo de medición acordado con Colciencias y proponer en dichos ámbitos la incorporación y reconocimiento de la generación de conocimiento a través de las artes y la investigación-creación, logrando su inclusión en el documento final de la CRES.

Reunión de la junta directiva de Acofartes

19 y 20 de septiembre de 2019 en Pereira

El Consejo Directivo de ACOFARTES, conformado por diez instituciones asociadas, públicas y privadas, orienta su quehacer al análisis permanente de los planes y proyectos gubernamentales directamente relacionados con la educación superior, las artes y la cultura; a la realización de eventos académicos y al apoyo a la labor de las instituciones miembros, en procura de favorecer la formación profesional, la producción de conocimiento y el desarrollo del campo de las artes en el país.

En la actualidad ACOFARTES cuenta con 30 Instituciones asociadas.

Héctor Bonilla

Bogotá, D.C., agosto de 2019

#3

Ilustración de Javier Jara Valle

Los libros incunables en Colombia:

un patrimonio por descubrir.

María Paula Molano

Estudiante del Programa de Literatura
Departamento de Humanidades y Literatura
Universidad de los Andes

En la colección de Libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango están catalogados treinta y siete libros que se imprimieron durante la segunda mitad del siglo XV en ciudades como Venecia, Núremberg o Basel. La mayoría de estos libros, entre los que está un ejemplar *De Oratore*, de Cicerón, y *De Civitate Dei*, de Agustín de Hipona, pertenecieron a bibliotecas privadas como la de Nicolás Gómez Dávila. Cabe imaginarse, entonces, el largo viaje y las (des)venturadas peripecias que tuvieron que recorrer estos libros para terminar en manos del filósofo colombiano del siglo XX.

La posibilidad que tiene un ejemplar impreso hace más de tres siglos de ser intercambiado en el mercado abierto o clandestino sugiere que un libro, no solo como transmisor de contenido sino como objeto, adquiere un valor inigualable en comparación con otros. Los libros impresos en el siglo XV tienden a ser nombrados como *incunabula* (en latín) o incunables (en español), concepto que puede ser entendido como "en la cuna de la imprenta". Esto se debe a que entre 1453 y 1455 Johannes Gutenberg imprimió por primera vez en tipos móviles dos libros: la *Biblia* de 42 líneas y *El Misal de Constanza*. Desde la impresión de estos dos primeros libros hasta 1500 se hicieron impresiones de alrededor de 35.000 títulos en varias ciudades principales de Europa que fueron difundidas por todo el continente e incluso por Latinoamérica. Sin embargo, aunque la cifra parezca alta, del ejemplar *De Oratore*, que reposa en la BLAA, se conservan apenas 28 ejemplares repartidos por todo el mundo. O, en otras palabras, solo 28 ejemplares de este título están catalogados y pueden ser consultados por el público. Quizás, o muy probablemente, existan un par –o más– ejemplares que están por descubrir pero no sabemos de su existencia porque no hay registro escrito de ellos.

No hace falta volverse loco como el personaje de *La biblioteca de Babel*, el cuento de Jorge Luis Borges, que buscó sin descanso el libro de libros, el libro que unificara el universo o el catálogo de catálogos. Pero sí hace falta un arduo trabajo, que conlleva tiempo y conocimiento, y es el de catalogar los libros que aún permanecen escondidos detrás de los anaqueles de bibliotecas privadas antiguas o en alguna biblioteca de las órdenes religiosas que aún no han sido estudiadas.

Los libros incunables, además, tienen características especiales que hacen que su catalogación difiera de los libros impresos en los siglos posteriores. Todos se imprimieron a semejanza de los manuscritos o códices antiguos. Esto implica que no llevan portada y las letras capitales no son impresas sino que son iluminadas (ilustradas) a mano y en su mayoría (aproximadamente el 70%) están escritos en latín. Con el ánimo de preservar, catalogar y cuidar estos libros incunables, especialmente los de autores clásicos, se originó el grupo **Patrimonio clásico en los acervos colombianos neogranadinos** convocado por Gemma Bernadó

Ferrer y Andrea Lozano-Vásquez, dos profesoras del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. De este modo, y como parte del Semillero Peiras, fundado por Andrea Lozano, alrededor de 10 estudiantes de la misma universidad nos reunimos para proponernos la tarea de, en principio, completar y revisar la catalogación de libros de autores clásicos de las bibliotecas públicas bogotanas. Nuestro especial interés por autores clásicos se debe a nuestro afán por preservar y visibilizar el patrimonio clásico grecolatino dentro de Colombia. Y, aunque bibliotecas como la Nacional o la BLAA han emprendido la labor de catalogar todos sus incunables, es posible hallar falta de uniformidad y criterios para la catalogación, descripción y comentarios de cada ejemplar. La catalogación de estos libros permite, así, identificarlos, datarlos, valorarlos y, finalmente, investigarlos.

Como grupo de investigación ya hemos catalogado y uniformado los incunables de autores clásicos de la BLAA, en total quince, y estamos prontos a terminar las fichas de descripción de cada ejemplar, en la que hay datos de las anotaciones, firmas, poseedores e impresor del libro. Hemos hecho visitas al fondo de la BLAA y a la imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo para familiarizarnos con el proceso de impresión y el tipo de libro que estamos catalogando. En el primer semestre de este año tuve la oportunidad, junto con la profesora Gemma Bernadó, de acceder a la biblioteca de libros antiguos de los Franciscanos Capuchinos, que está ubicada en el centro de Bogotá, a unos pocos minutos del Palacio de Justicia. Acceder a este archivo nos permite hallar libros antiguos que no han sido catalogados cuya catalogación se perdió por un terremoto que data del siglo XIX. Además, esto posibilita informar a futuros investigadores de la existencia de estos libros. Aunque por el momento no hayamos encontrado incunables, sí hemos encontrado postincunables (libros impresos entre los siglos XVI y XVIII) clásicos.

Dentro de nuestros proyectos a futuro está la posibilidad de hacer un catálogo de incunables "colombianos". Los incunables colombianos serían aquellos títulos que fueron producidos por la primera imprenta radicada en Colombia, que fue traída por los jesuitas en el año 1735. La totalidad de estos libros son de tema religioso y corresponden a novenas o septenarios. Algunos de estos incunables "colombianos" se hallan también en el catálogo de la BLAA, en el que hay novenas del Sagrado Corazón de Jesús del siglo XVII o un Septenario dedicado al Corazón Doloroso de María Santísima, del mismo siglo. También estamos interesados, una vez ya hayamos completado un sólido catálogo de incunables clásicos, en rastrear e investigar cómo se leía el libro durante estos siglos. Las marcas que dejan los poseedores, las cartas u hojas anotadas que se encuentran dentro de algunos libros, los subrayados, las firmas, los exlibris y los precios son caminos que nos pueden indicar una historia de la lectura colombiana.

No en vano Borges llamó al libro de libros el catálogo de catálogos, pues es la catalogación la que permite hacer "la cifra y el compendio perfecto de todos los demás [libros]". Nuestra labor como grupo de investigación es una mínima parte de hacer ese catálogo de catálogos que, no solo ayudaría a investigadores de todo el mundo, sino a bibliotecarios y libreros. La posibilidad de definir un acervo clásico de libros incunables y, posteriormente, de otros temas, enriquece el patrimonio nacional en Colombia. No solo hay libros por leer o escribir, también hay libros por catalogar y reeditar y, en definitiva, por descubrir.

Bibliografía:

- BERNADÓ, G. Y LOZANO, A. 'El libro en los albores de la nación'. En AAVV. *BLAA 60 Años: evidencias para una nación*. Bogotá: Banco de la República. pp. 50-69, 2018.
- BORGES, JORGE LUIS. *Obras completas (1923-1949)*. Vol. I. Buenos Aires. Emecé, 2009.
- CARREÑO VELÁZQUEZ, ELVIA. *El libro antiguo*. México: FOEM, 2013.

El estudio de la materialidad del arte y el patrimonio

Mario Omar Fernandes Reguera

Profesor Asociado

Departamento de Arte

Universidad de los Andes

Entre los estudios interdisciplinarios que se desarrollan en el campo de las artes y las humanidades se encuentran los análisis científicos de la materialidad de los bienes culturales. Este es precisamente uno de los principales objetivos que se plantea el Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio (LEAP), de reciente creación en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, y que ha recibido el apoyo del Centro de Investigación y Creación de esta Facultad.

La línea de ciencias del laboratorio ya está dando sus primeros pasos, que han consistido en la compra de equipos básicos para su funcionamiento y en el desarrollo de un primer proyecto dirigido a establecer y consolidar las metodologías para el estudio de la materialidad de la pintura de caballete. A nivel de estructura, el **LEAP** está pensado para funcionar a partir de dos grandes áreas de análisis e investigación: la primera, corresponde al área de **Análisis de imágenes multiespectrales**, que denomina al conjunto de técnicas ópticas y de procesamiento de imágenes que, permiten observar una obra a partir del uso de los diferentes espectros electromagnéticos, obteniendo información valiosa con relación a la técnica de ejecución, la presencia de estratos subyacentes, repintes, adiciones, alteraciones y en general, la trayectoria material de un determinado objeto. Este tipo de exámenes son globales por lo que no requieren de una toma de muestras.

Los primeros trabajos en este sentido se han realizado con un grupo de obras de dos importantes pintores colombianos del siglo XIX, Pedro José Figueroa y José María Espinoza, ubicados en varios museos de la ciudad de Bogotá. Los resultados de este primer ejercicio investigativo apoyarán el trabajo curatorial de la exposición "Pintores en tiempo de la independencia: Figueroa – Espinosa – Gil de Castro" que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Colombia en los próximos meses.

La comparación de imágenes con diferentes espectros electromagnéticos, distintos a la luz visible, como la radiación infrarroja y los rayos ultravioleta, permite la identificación de elementos subyacentes en las pinturas que no son perceptibles a simple vista (como los dibujos preparatorios por ejemplo), al igual que cambios y transformaciones en las obras como repintes, adiciones o pentimenti (arrepentimientos o cambios entre los bocetos y las pinturas que introducen los artistas).

La segunda área de trabajo comprende el estudio de la materialidad de los bienes culturales con diferentes métodos de estudio. En este sentido el **LEAP** viene trabajando en la implementación de los estudios estratigráficos de obras pictóricas. Este análisis requiere de la toma de una pequeña muestra del bien a estudiar, la cual es procesada y preparada para su observación al microscopio, de esta forma obtenemos información sobre la historia material de las pinturas. Los cortes estratigráficos muestran el número de capas, sus colores,

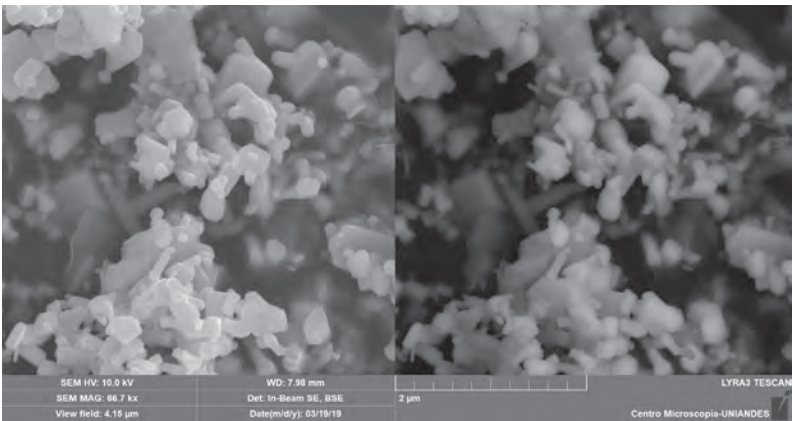
Imágenes de la obra Santander fotografiada con luz visible, luz infrarroja y luz ultravioleta.

Fuente: David Cohen, 2019

texturas, dimensiones, desde la base de preparación hasta las capas de recubrimiento. El estudio estratigráfico nos permite ver cuándo una obra ha sido intervenida, cuándo se le han adicionado repintes o elementos adicionales, así como información acerca de su estado de conservación.

Luego de ser observadas y estudiadas, las estratigrafías son analizadas por métodos microquímicos y con el apoyo del Centro de Servicios de Microscopía Electrónica de la Vicerrectoría de Investigaciones que cuenta con un microscopio de barrido Tescan Lyra 3, equipo Dual Beam SEM FIB, que permite observar muestras de tamaños del orden de centímetros hasta muestras del orden de nanómetros, en los modos de alto y bajo vacío y que informa sobre la naturaleza química de lo observado, mediante espectroscopía por dispersión de energía (EDS).

Este tipo de análisis elemental resulta fundamental para comprender la composición de los diferentes estratos, las técnicas pictóricas utilizadas y también la naturaleza de los pigmentos, que es una información valiosa para datar las obras y tener un acercamiento a la autoría de las mismas.

Microfotografía del pigmento Blanco de Cinc en el Microscopio Electrónico de Barrido.

Preparación de muestras para ser analizadas en el microscopio electrónico de barrido.

A través del semillero "LEAP-ciencias" que busca articular los procesos de docencia e investigación, los estudiantes están participando en la elaboración de un banco de patrones de materiales de arte (diferentes pigmentos, cargas y aglutinantes), que pretende dar los primeros pasos para la creación de una materioteca de referencia que permita fijar una línea base para futuros estudios del arte colombiano.

Se espera que estos proyectos iniciales sirvan de base para la consolidación del LEAP como área académica y de investigación, que además pueda prestar asesorías a otros profesionales e investigadores tanto de la Universidad como del medio externo, con base en la trayectoria, experiencia y conocimientos que se vienen acumulando.

Profesores:

Mario Omar Fernandez
David Cohen

Estudiantes:

Felipe Moreno
Daniela Osorio
Lina Useche
Miguel Moyano
Manuela Ruiz

BADAC: un espacio para los archivos de artes en Colombia

Sergio Méndez

Coordinador de archivo

BADAC

Universidad de los Andes

Para aquellos que todavía no lo conocen, el Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, usualmente llamado simplemente por sus siglas, BADAC, es un repositorio temático multimedia que pertenece a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, y cuyo objetivo es custodiar y divulgar archivos físicos y digitales sobre la creación e investigación de las artes plásticas y visuales, las humanidades, el patrimonio cultural y el periodismo en nuestro país.

El BADAC tuvo su origen en el año 2006 con la iniciativa de recuperar el material análogo que reposaba en la antigua diapoteca de la Facultad, propuesta realizada por la entonces decana Claudia Montilla, la directora del Departamento de Arte, Carolina Franco, y la primera coordinadora del Banco, Laura Jiménez. Dicho acervo estaba compuesto por el material pedagógico con el que los profesores del Departamento de Arte impartieron clases por más de 30 años, y representaba más de 19.000 diapositivas, cerca de 400 casetes de VHS y betamax y aproximadamente 654 horas de grabación de audio con entrevistas, programas de arte, debates y charlas correspondientes a la colección sonora. En aquel entonces, el proyecto se centró específicamente en la digitalización de estas piezas análogas para la creación de un gran banco de imágenes digitales del arte en Colombia.

A lo largo de los años siguientes, el Banco creció y pronto se incluyó la elaboración de catálogos razonados (Luis Caballero y Beatriz González), la digitalización y conservación de algunas piezas documentales (Guillermo Wiedemann, Gustavo Zalamea, Ricardo Gómez Campuzano, Marta Traba, etc.) y el registro audiovisual de exposiciones de la escena artística en Bogotá. Esta dinámica de trabajo continuó durante varios años hasta el 2017 cuando, debido coyunturas administrativas, el Banco se vio obligado a suspender su funcionamiento durante un año.

Una vez superada la crisis, en el 2018 el BADAC se puso de nuevo al servicio de la comunidad universitaria, fue reestructurado y repensado como un proyecto transversal que incluyera a todas las ramas de Facultad de Artes y Humanidades y retomó las actividades con el fin de terminar los antiguos proyectos que se habían iniciado tiempo atrás. Con esta nueva orientación se unieron los esfuerzos de varios profesionales bajo la misión fundamental de reunir, organizar, digitalizar, conservar y divulgar documentación en diferentes medios y soportes, para así ponerla a disposición del público para su libre acceso y consulta.

Actualmente el Banco a está conformado por un nuevo equipo de trabajo que incluye al historiador y MBA en empresas culturales Sergio Méndez Porras, el desarrollador digital Camilo Martínez y la historiadora del arte María Juliana Vargas. Dentro de los servicios que ofrece a la comunidad están la asesoría a profesores e investigadores en el ámbito digital con el desarrollo de proyectos de investigación, la conservación y almacenamiento de archivos físicos y digitales, la organización, conservación y divulgación del material de archivo recopilado por profesores e investigadores y una amplia oferta de prácticas profesionales y académicas para los estudiantes de la Universidad.

A la fecha el BADAC ha impulsado la finalización de los proyectos iniciados con anterioridad como los catálogos razonados de Beatriz González y Luis Caballero, la organización de los acervos digitales con registros de obras de Gustavo Zalamea, Guillermo Wiedemann, Margarita Holguín y Caro, Ricardo Gómez Campuzano y el archivo personal de Marta Traba. Sumado a esto se han recibido nuevos fondos documentales que han comenzado a ser intervenidos archivísticamente, como el de la poetisa colombiana María Mercedes Carranza, los artistas Eduardo Ramírez Villamizar y Jorge Riveros, y se planea

próximamente ingresar los fondos de la intérprete Totó la Momposina, los artistas María Teresa Hincapié, Cecilia Ordóñez, Adolfo Bernal y el periodista German Castro Caycedo.

La invitación es para artistas, investigadores y creadores colombianos, profesores e investigadores de la Facultad y estudiantes de la Universidad de los Andes, a ser parte del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia y contribuir con este importante espacio que pretende recuperar los archivos de artes, humanidades, patrimonio cultural y periodismo en nuestro país para la investigación y memoria de generaciones futuras.

Para mayor información comunicarse con:

badac@uniandes.edu.co

Sergio Méndez Porras

Coordinador

so.mendez@uniandes.edu.co

Camilo Martínez

Desarrollador digital

gemartin@uniandes.edu.co

María Juliana Vargas

Asistente de archivo

mj.vargas1459@uniandes.edu.co

Yo entiendo el mundo a través de la fotografía, de otra manera no lo entiendo:

una entrevista a Viki Ospina

Laura Palma

Gestora de comunicaciones

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

Viki Ospina tomó las fotografías de la serie **Plaza de Mercado La Concordia** hace 50 años. Recién se había mudado con su compañero Sebastián Ospina a las Torres Jiménez de Quesada en La Candelaria, o como les dirían después: Torres Pekín, porque muchos miembros del MOIR, el partido de línea maoísta, vivían allí. Como este era su barrio, Viki iba a la plaza de la Concordia a hacer mercado. *“Me parecía preciosa. Ver a todos los vendedores con sus nietos, con sus hijos. También desde la plaza, que está en un sitio alto, se veía la ciudad, los edificios. Era todo este encuentro entre el campo y la ciudad”*, recuerda Viki. **Es esta serie, que atrapa la vida en los años 70, con la que Viki Ospina ganó el Premio Nacional de Fotografía 2019 del Ministerio de Cultura.**

En esa época no había empezando a trabajar con los medios de comunicación y tenía una Canon F-1. Tomaba fotos de todo lo que veía: personajes en la calle, conciertos en La Media Torta, niños, viejos, la arquitectura, temas que siempre le han fascinado. Sebastián, su compañero, la acompañó en las primeras visitas a la plaza. Llegaban muy temprano, en el momento en el que llegan los campesinos con sus cargamentos de frutas y verduras y se quedaban a capturar todo el proceso de abastecimiento de la plaza. Para Viki, fotografiar procesos es apasionante. Le gusta ver cómo se hacen las cosas, cómo inician y cómo terminan. Para ella, *“la vida toda es un proceso, es una continuidad de acciones y eso me encantaba”*.

Empezó a tomar fotografías de la gente, ellos lo aceptaron tranquilamente y no posaban, seguían naturalmente su vida diaria. Pudo ver a las personas pagando sus verduras, a los niños en los cajones, a los campesinos con sus ruanas. Le encantaba que era parte de La Candelaria, entonces podía apreciar toda la arquitectura que la rodeaba, sin embargo la plaza era el corazón campesino que llegaba a la ciudad a intercambiar con los *“ajetreados compradores ciudadanos”*. *“Era un encuentro”*, reitera Viki. Siempre ha pensado que la ciudad debería aprender del campo y que los valores del campo deberían ser trasladados a la ciudad, no que los valores de la ciudad sean impuestos en el campo.

Éste fue el comienzo de su fascinación por el tema de las plazas de mercado. Viki explica que las fotos de La Concordia *“son muy queridas porque reflejan toda la época de los 70 y porque realmente fueron las primeras fotos que yo tomé cuando decidí ser fotógrafa”*. Consideraba estas fotos como un proyecto personal, individual. Aunque seguía visitando la plaza, decidió postular la serie para el Premio de este año como un ejercicio de memoria, ya que la plaza de La Concordia está en el proceso para convertirse en un centro gastronómico y cultural. *“Tenía un hilo entre el pasado y la transformación, lo que va a pasar con este sitio”*, explica Viki.

Para Viki Ospina la fotografía es la mejor forma de entender la condición humana, de entender el mundo que la rodea, de entenderse a sí misma y de relacionarse con la realidad. *"Una persona ve una fotografía tuya y encuentra equivalencias en su espíritu y asociaciones que la llevan también a su pasado, presente y futuro, a lo que conoce. Es una forma de conocimiento, de poder sobre las cosas, de poder entenderlas"*. Para ella, hacer fotografías se trata también de convertirse en un testigo objetivo del tiempo a través de la subjetividad. Como la entiende Viki, la fotografía *"es una manera de traducir la paleta inmensa de emociones que hay en el mundo, del blanco puro, de la transparencia, todo se puede traducir a través de una fotografía"*.

La fotografía es un complemento ideal para cualquier trabajo, pero, por el otro lado es una forma de sentir que existes, que interpretas lo que ves a través de la fotografía. Por ejemplo, yo entiendo el mundo cuando le tomo fotos, de otra forma no lo entiendo. Es una forma de conectarse, de comunicarse, de reflexionar. La fotografía te puede mostrar cosas que transforman lo que está describiendo. A veces la descripción es aburrida, trivial y la fotografía resalta aquello que los demás no ven. La fotografía tiene que ver con el fuego de los ojos, tiene que ver con la visión interior y toda fotografía es un producto de todo lo que sueñas, de todo lo que piensas y de todo lo que has aprendido. Cada vez que tú haces clic, ahí está el resumen de toda tu evolución humana.

El Ministerio de Cultura, en el marco del Programa de Estimulos, otorgó el Premio Nacional de Fotografía 2019 al proyecto Plaza de Mercado La Concordia. "Es un proceso de retroacción que, a partir de su revisión de archivo, resignifica las tensiones entre la vida urbana y la vida rural en una ciudad como Bogotá que están vivas en la memoria colectiva. Así mismo, exaltan la intensidad y calidad de su trabajo como retratista", afirma el comunicado oficial de los evaluadores de la convocatoria.

Exposición

Emiliano Zapata: cien años, cien fotos.

Una reseña

Directores del proyecto:

David M. Solodkow (U. de los Andes)

Carlos A. Jáuregui (U. of Notre Dame)

Curadores de la exposición:

Gustavo Casasola (Colección Casasola)

Karina Herazo (U. del Atlántico)

Mario O. Fernández (U. de los Andes)

Carlos A. Jáuregui (U. of Notre Dame)

David M. Solodkow (U. de los Andes).

Del 10 al 26 de abril (2019) se llevó a cabo en la Sala de Exposiciones Julio Mario Santo Domingo (Universidad de los Andes), la muestra fotográfica internacional: "*Emiliano Zapata: cien años / cien fotos*". La exposición tuvo como objetivo central la conmemoración del asesinato del líder militar y campesino del Ejército Libertador del Sur Emiliano Zapata (1879-1919).

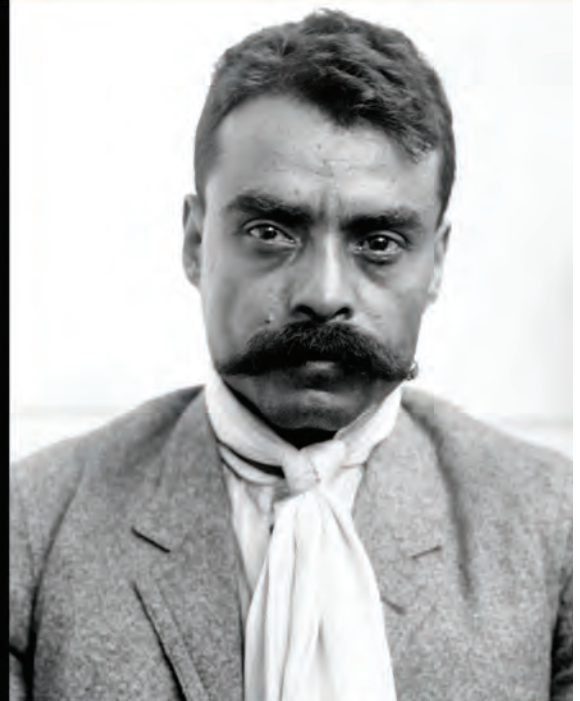

La exposición, por la que pasaron 5000 visitantes, fue financiada por el Centro de Investigación y Creación (CIC) de la Facultad de Artes y Humanidades junto con la Vicerrectoría de Investigación y Creación a través de una *beca conjunta*. Este apoyo institucional fue fundamental a la hora de montar la exposición, hacer la curaduría, y organizar los múltiples eventos que rodearon la exposición: una conferencia inaugural del profesor John Mraz, la invitación a Gustavo y Vania Casasola (herederos de muchas de estas fotografías de la Revolución Mexicana), talleres de grabado organizados por Carmen Rodríguez, y dibujatones con los estudiantes de arte coordinados amablemente por la profesora Margarita Jiménez, Carolina Franco y Diego Benavides, el trabajo sólido de curaduría que organizaron los profesores Karina Herazo (U. del Atlántico) y el coordinador de la iniciativa en Patrimonio Cultural de la Facultad de Artes y Humanidades, el profesor Mario Omar Fernández (U. de los Andes).

Conferencia inaugural

En el marco de la exposición Emiliano Zapata, 100 años, 100 fotos

Miércoles
10
de abril
del 2019
4:00 p.m.

Emiliano Zapata, Ciudad de México, diciembre de 1914. Fotógrafo: Antonio Garduño. Colección Gustavo Casasola.

A cargo de
John Mraz

Edificio W, salón 101.
Universidad de los Andes,
Calle 19A N° 1 - 37 Este,
Bogotá, Colombia.

Entrada libre hasta completar aforo

Universidad de los Andes
Colombia

Universidad de los Andes | Vigilancia MinEduación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia

También nos acompañaron en esta iniciativa transdisciplinaria los periodistas de nuestra Revista digital *o/70* (Alejandro Gómez, Manuela Saldarriaga y María Camila Bolívar, el Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) a través de la profesora Sandra Sánchez, el Centro Cultural (Ximena Guerrero), la Oficina de Comunicaciones (Luis Antonio Silva), Olinca Olvera (investigación de archivo de la Colección Casasola), fotógrafos independientes mexicanos (Samuel Villela y Francisco de Parres), el equipo CIC (Ana Malaver y Alejandro Giraldo Gil).

Finalmente, contamos con el apoyo siempre entusiasta de nuestra decana, Patricia Zalamea, que fue vital para hacer posible este evento.

Luego de una ardua tarea de coordinación y logística, la exposición logró trasladarse a las siguientes universidades:

- 1) **Universidad del Atlántico** (Barranquilla), donde obtuvimos la excepcional ayuda del Decano de Artes Álvaro Bermejo, de la profesora Karina Herazo y de los estudiantes de arte para el montaje, la instalación y una serie de performances artísticas.
- 2) La muestra también se llevó a cabo en la **University of Arkansas**; allí contamos con la generosa colaboración del profesor Luis F. Restrepo, Juan José Bustamante, Rocio Gómez, Bill Schwab y Kathryn Ann Sloan.
- 3) En la **University of London** tuvimos el inmenso apoyo de la profesora Helga Baitenmann.
- 4) En el **Instituto Tecnológico de Monterrey** obtuvimos la generosa colaboración del Decano Jesús Mesa y del profesor Miguel Zaldívar.

Dossier sobre artes escénicas

Introducción

Cinco miradas sobre el poder de las artes escénicas: interpretación, producción y transformación

Vanesa Correa

Gestora de grupos artísticos
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes

El teatro le ha permitido al ser humano observarse a sí mismo desde mucho antes del inicio de las civilizaciones que son famosas por haberlo registrado. Todas las personas somos esencialmente teatrales, puesto que tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos; podemos observarnos en acción porque podemos mirarnos en el espejo, pero no únicamente en aquellas superficies planas que colgamos en las paredes, sino en el reflejo de nuestros semejantes. Nuestra manera de actuar no se diferencia mucho de la manera en que otros hombres y mujeres actúan y, por lo tanto, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos gracias a las experiencias de otros. Es por esto que el teatro se ha usado para educar, instruir, consolar, reconciliar y también para perpetuar los modelos de conducta que mantienen el *status quo*.

Cualquier lugar cotidiano puede convertirse en un escenario y, en efecto, ¡lo es!; y como ha sido expresado antes por tantos autores, todos nosotros somos actores en nuestra propia obra de teatro. Esta es una idea que puede servirnos para tomar las riendas en una situación difícil o transformar nuestro estado de ánimo. Nuestra capacidad creativa es una gran herramienta y tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Esto es algo que se aprende al estudiar teatro, pero sobre todo cuando se tiene el privilegio de observar a los estudiantes que cursan los talleres de artes escénicas de la Universidad.

Durante los primeros días de clases del curso de iniciación llegan estudiantes que hacen todo lo posible por pasar desapercibidos, se mantienen callados, contienen sus gestos, disimulan sus sensaciones. Si bien estos estudiantes pueden salirse con la suya en los demás cursos que toman, en este no corren con la misma suerte y lo que sucede es que al terminar el semestre su relación con su cuerpo es muy distinta, como también lo es su relación con el espacio que habitan y con sus compañeros. No sería exagerado afirmar que cada uno de los estudiantes que ha tomado estos cursos se ha visto beneficiado de manera contundente por haberlos cursado: su formación profesional se enriqueció exponencialmente y su vida personal también, puesto que muy seguramente ganaron una confianza en sí mismos con la que antes no contaban o fortalecieron sus aptitudes innatas; aprendieron a trabajar mejor en equipo, porque haciendo teatro se entiende que hay que saber de todo un poco y hay que estar dispuesto a colaborar como se necesite. Imagínense entonces con qué ventajas se gradúan los estudiantes que deciden formar parte del grupo de teatro.

Quienes nos formamos en Los Andes hemos sido muy afortunados de estudiar en una universidad cuya espina dorsal es la educación interdisciplinar. No es necesario cursar un pregrado en biología, por ejemplo, para estudiarla; como tampoco es necesario lanzarse al abismo que para muchos puede significar estudiar teatro en Colombia para tener la oportunidad de estudiar los textos que nos han inspirado, conmovido y aterrado, o para interpretarlos. En esta Universidad ha existido, casi desde su fundación, una formación en el campo de las artes escénicas rigurosa y comprometida.

Hace tres años, cuando Pedro Salazar asumió la dirección del grupo de teatro y se creó el área de artes escénicas, con miras a inaugurar, además, una de las pocas maestrías en este campo profesional que existen en nuestro país, se hizo aún más evidente que en la Facultad de Artes y Humanidades se reconoce el poder que tienen el teatro y todas las artes que de él se derivan para construir, educar y transformar una

nación que por mucho tiempo le negó a sus habitantes la posibilidad de desarrollarse como seres creativos y artísticos.

Este dossier, compuesto por cinco textos escritos por profesionales dedicadas de una u otra manera a las artes escénicas, se propone visibilizar los diferentes aspectos que las componen y la naturaleza interdisciplinaria que las caracteriza, puesto que estamos convencidos de que este es un campo que si bien cuenta con una historia ancestral y rica, aún tiene mucho por descubrir, crear y ofrecerles no sólo a quienes participamos activamente en ellas, sino también a quienes las disfrutaban más pasivamente e incluso a quienes creen que su vida no está influenciada por ellas.

El texto de Emma Rye, docente de planta del Departamento de Lenguas y Cultura, reflexiona sobre la manera en que las herramientas del entrenamiento actoral han sido puestas a disposición de variadas disciplinas, con el fin de facilitar diversos procesos de aprendizaje y empoderamiento de los individuos y las comunidades. Si bien Rye reconoce las ventajas que el teatro aplicado ofrece a quienes lo emplean, también defiende enérgicamente el estudio y uso del teatro -en campos ajenos a este- desde una perspectiva que se acoja a los modelos clásicos. Rye sustenta su argumento poniendo como ejemplo una de sus experiencias como profesora de inglés para estudiantes de negocios, en la que trabajó con textos de Shakespeare por medio de los ejercicios de voz propuestos por Cicely Berry. Al final de su texto, Rye ofrece una lista de referencias muy interesantes para quienes deseen investigar este tema con mayor profundidad.

Paola Acosta, directora del programa de Artes de la Escena del Politécnico Gran Colombiano, nos presenta un panorama general de los resultados que obtuvo tras realizar una investigación sobre la forma en que la dramaturgia colombiana contemporánea ha servido para enunciar diferentes versiones de la violencia en Colombia. Por medio de la explicación de los diferentes dispositivos estéticos de los que se valen estas dramaturgias, Acosta demuestra la importancia que tienen las artes escénicas para visibilizar aquello que ha sido deliberadamente mantenido al margen del discurso oficial y para contribuir en la construcción de una memoria histórica que acoja una mayor diversidad de voces. Su trabajo fue ganador de la Beca de Investigación en Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes en el 2018 y fue publicado por la Universidad Pedagógica de Colombia como parte de la Colección Trabajos de la Memoria.

Por su parte, Felipe Botero Restrepo, actor, director, traductor y dramaturgo, formula una poética -imperfecta, según su propia definición- en la que reflexiona sobre la importancia de la ética en la formación y práctica actoral, y enlista una serie de lecciones aprendidas a lo largo de sus años como estudiante en la Escuela de Interpretación de Jorge Eines en Madrid y posteriormente como actor profesional, dramaturgo, director y profesor en Colombia. Esta poética se propone despertar el interés de los estudiantes de artes escénicas por preguntarse por qué decidieron formarse profesionalmente en este campo y por qué es importante comprender los principios éticos que deberían respaldar su formación técnica. No obstante, es un texto que puede interesar también a quienes enseñan teatro, danza, música y todas las demás artes.

Daniel Álvarez Mikey, productor, realizador audiovisual y fundador de VIVEMI-KEY, comparte su extensa experiencia como gestor teatral y su visión de la situación actual de lo que el teatro capitalino tiene para ofrecer. Su texto resulta interesante para

quienes están dedicados a la promoción de eventos culturales, pues él creció en los camerinos de los teatros bogotanos, mientras su madre (la inolvidable Fanny Mikey) creaba el festival de teatro más importante de Colombia; y puesto que gracias a que es heredero de este compromiso con la producción teatral, conoce muy bien los retos del teatro en Colombia, el camino recorrido y los desafíos que le depara el porvenir a las artes escénicas en este país.

Por último, incluimos en este dossier un artículo sobre Eco-teatro, escrito por Alejandro Santamaría Virviescas, biólogo egresado de la Universidad de los Andes. El Eco-teatro es un laboratorio que explora la intersección que existe entre el conocimiento científico y los procesos creativos del teatro, con el propósito de reflexionar sobre el impacto que tienen las problemáticas ambientales actuales en nuestra vida cotidiana y cómo podemos convertirnos en co-creadores de un paradigma distinto. Este laboratorio, creado en la ciudad de Nueva York por el colectivo Superhero Clubhouse, se realizó por primera vez en Colombia durante el 8 Festival de Teatro de Los Andes.

Realmente somos afortunados pues vivimos en la mejor época para las artes escénicas en Colombia y todos podemos desarrollar un papel determinante en su consolidación como un campo para el diálogo, la innovación, el debate, la producción, la construcción de paz y la transformación de la relación entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. El estudio de las artes escénicas es nuestra oportunidad para aprender de las experiencias de otros y para aferrarnos a aquello que nos hace humanos.

Eco-teatro, o la quimera artístico-científica

Alejandro Santamaría Virviescas¹

El mundo del arte y el de las ciencias pareciera separado por una barrera ontológica inquebrantable. Las percibimos como disciplinas con naturalezas disímiles y lenguajes alejados el uno del otro. Sin embargo, olvidamos que el arte y la ciencia se crean en el mismo lugar y son ambos hijos del mismo ser. Es extraño entonces que nos empeñemos en mantener esta separación y hasta la relacionemos en términos anatómicos, afirmando que los hemisferios de nuestro cerebro se especializan en labores útiles para lo uno o lo otro. Se nos dice que el hemisferio izquierdo se encarga del pensamiento lógico, racional y ordenado, protagonizando la solución de temas cercanos a la ciencia, mientras el derecho se especializa en procesar sensaciones, sentimientos y percepciones espaciales, funciones relacionadas con las habilidades artísticas. Incluso afirmamos que hay personalidades artísticas o científicas, ignorando que cada humano sobre el planeta lleva en su interior una infinidad de mundos que no caben ni en el arte ni en la ciencia.

Si bien es cierto que distintas actividades humanas activan zonas del cerebro que están ubicadas en uno u otro hemisferio, la noción de la especialización polarizada

¹ Biólogo egresado de la Universidad de los Andes, coach ontológico y facilitador asociado de la Future Search Network. Facilitador de la Búsqueda de Futuro y en procesos de educación experiencial con jóvenes y niños. Actor aficionado y enamorado del arte de la improvisación.

del cerebro pareciera sugerir que existe una disposición fisiológica dominante de cada ser humano para entender el mundo, ya sea desde las lógicas de la razón o desde la naturaleza de las emociones. Esta noción es, a mi parecer, peligrosa pues nos invita a pensar que las personas que hacen ciencia, *los racionales*, sacrifican naturalmente algo de sus capacidades emocionales y sentimentales en su indagación científica, y aquellas que hacen arte, *los emocionales*, pueden

llegar a ser demasiado sensibles como para entender las lógicas puras y duras del mundo. La considero peligrosa, pues en cierto sentido libera al quehacer científico de vérselas con las complejidades emocionales del mundo, fomentando así la postura de *"la ciencia por la ciencia"*; una postura que a fin de cuentas nos ha llevado a crear un mundo saturado de avances técnicos, pero estancado a nivel ético. Me atrevería a afirmar que esta mirada científicista desprovista de sentimiento es la que nos llevó como humanidad a crear un artefacto tan apocalíptico como la bomba nuclear y que hoy en día nos sigue llevando por el camino ciego del progreso, a pesar de la miseria humana y a costa de nuestra propia aniquilación como especie que convive con cientos de miles de especies más en este planeta.

Peligrosa, por otra parte, porque bajo esta mirada polarizada, en la que desafortunadamente prima la razón sobre el sentimiento, la creación artística de los emocionales ha perdido su condición de crítica legítima y ha sido relegada a crítica desesperada, a llanto ahogado ante un mundo desprovisto de sentido y dominado por los caprichos de la ciencia. Es ahora el llanto de los que ven caer el mundo a pedazos, impotentes, con la esperanza de ser escuchados por aquellos que tienen el poder de hacer algo al respecto. En cambio, reciben como respuesta única el eco sordo de sus propios llantos. El arte se ha convertido en presa de una cultura que lo objetiva y mercantiliza. El artista por su parte, en su afán por sobrevivir, ha optado por acomodarse a las exigencias del consumismo: arte rápido, fácil y replicable. Pienso en esto cada vez que veo al *Guernica* de Picasso convertido en portavasos o a *El grito* de Munch mirándome con su angustia, transformado en flotador a la deriva en una piscina.

Pero, ¿cómo salir de esta polaridad que ubica a la ciencia más del lado de lo robótico que de lo humano y que le roba al arte su naturaleza crítica y emancipadora?, ¿cómo eliminar esa noción de separación que nos impide crear ciencia sintiente y arte pensante? Cabe suponer que para salir victoriosos de esta encrucijada en la que nos hemos metido, hace falta entendernos como seres capaces de construir un futuro en el que aprovechemos nuestras capacidades racionales junto con nuestras capacidades emocionales. Hace falta creernos capaces de disolver esta separación ontológica entre arte y ciencia, inventándonos una nueva quimera artístico-científica que haga nido en nuestro interior y que nos permita desarrollar una mirada crítica ante el rumbo que hemos decidido tomar como humanidad.

Para lograr esta difícil misión, debemos partir del hecho que tanto la ciencia como el arte han recorrido un camino tan largo como la historia misma de la humanidad, y que en su recorrido han desarrollado discursos que los han llevado a crear una ilusión de separación. La respuesta no ha de ser encontrada ni en la esfera de la ciencia ni en la esfera del arte. Esta quimera fantástica debe gestarse en un mundo ajeno a los vicios de ambas esferas, un mundo en el que los estigmas y los discursos condicio-

nantes son solo rumores, un mundo inocente e ingenuo pero ávido de creación y que pide a gritos un cambio, pero que hasta ahora ha estado privado de la autoridad para proponerlo. Es el mundo del público general, de la masa del pueblo, del que no es ni artista ni científico, del que es, por sobre todo, un humano *sentipensante*².

Presentaré ante ustedes, queridos lectores, una estrategia que pretende juntar el arte y la ciencia para provecho del pueblo, en una danza incluyente cuyo propósito último es construir una mirada crítica del mundo, nutrida por todos y cada uno de los mundos (sin hemisferios) que tenemos dentro. Se llama Eco-teatro, y así, como del veneno de la serpiente se saca el antídoto contra su mordedura, el Eco-teatro surge del vientre de uno de los epicentros generadores de crisis en el mundo: Estados Unidos de América.

El laboratorio de Eco-teatro fue gestado en el año 2007 por Superhero Clu-house. Un colectivo de artistas y científicos con base en Nueva York. Se basa en el concepto de *Ecotheater*, desarrollado por Jeremy Pickard y Lanxing Fu, artistas escénicos y co-fundadores del colectivo. Este laboratorio busca, en esencia, un acercamiento entre el conocimiento científico y el público general por medio del uso de herramientas teatrales. Su objetivo principal es lograr que personas comunes y corrientes, como usted y como yo, reciban información sobre temáticas socio-ambientales y luego aborden estos temas por medio de la expresión artística, utilizando la totalidad de su ser y desde su condición de ciudadanos críticos del mundo y sus saberes y sentires comunitarios. De esta manera, las problemáticas socio-ambientales permean la realidad cotidiana de las personas, quienes terminan por asumirlas, no desde la impotencia que genera el sentirse parte de un mundo en crisis, sino desde la esperanza de formar parte de un cambio cultural en pro de la co-creación de un futuro ambientalmente más justo.

El Eco-teatro está concebido por sus creadores como un movimiento de artistas llamados a crear teatro con sentido, inmersos en una realidad dominada por una crisis ambiental sin precedentes. Para ellos, el capitalismo salvaje, el colonialismo y la guerra han dejado un legado de extinción masiva de especies, desplazamientos humanos, destrucción de ecosistemas e inequidad social. Ellos afirman que la historia de la degradación ambiental está íntimamente entrelazada con la historia de una humanidad oprimida. Los seres (humanos y no humanos) que tienen el menor grado de responsabilidad en este drama, son justamente los que se han visto más afectados por él. Es por esto que abogan por un cambio urgente y radical de la cultura hacia la justicia ambiental y social, utilizando el arte como estrategia de cambio de conciencia. Su filosofía es soportada por cuatro principios: pensamiento holístico, diversidad cultural, complejidad y esperanza tangible.

El Eco-teatro cultiva el pensamiento holístico al llevar a los participantes por un proceso creativo que involucra gradualmente todas las dimensiones del ser (la dimensión mental, la emocional y la corporal). Es desde este involucramiento pluridimensional que se puede abordar la complejidad de las problemáticas socio-ambientales actuales.

² El término Sentipensante fue inicialmente acuñado por el sociólogo Barranquillero Orlando Fals Borda, en su libro Historia doble de la costa.

Así como un ecosistema prospera en su biodiversidad, el Eco-teatro obtiene su potencia creativa de la diversidad cultural de las personas que participan en el proceso, con sus historias de vida particulares y sus saberes propios. El Eco-teatro incluye a personas de distintos entornos y los convierte en artistas, propiciando así, un espacio de creación colectiva desde la diferencia.

Este movimiento aborda la complejidad de las problemáticas socio-ambientales del presente al reflejarlas en las obras creadas por los participantes. El método utilizado para construir las obras teatrales no busca encontrar respuestas concretas a las problemáticas, pues son conscientes de que dicha complejidad es inabarcable, por lo tanto no pretenden identificar relaciones causa-efecto. Por otra parte, los creadores de la obra se entienden como agentes implicados en y afectados por las problemáticas trabajadas, comprenden la imposibilidad de predecir el futuro, por lo que están abiertos a crearlo desde la incertidumbre y asumen el error como potencial creativo.

Consideran que la visión apocalíptica del futuro es una narrativa que ha sido históricamente privilegiada pero que no es la única que existe. Son conscientes de que la mayoría de las especies sobre la tierra y muchas comunidades humanas ya están viviendo en lo que podría considerarse un presente apocalíptico, sin embargo se siguen adaptando a las condiciones presentes. Esta capacidad adaptativa se la atribuyen a la esperanza. La cualidad *tangible* de la esperanza se refiere al reconocimiento de que el cambio necesario solo puede surgir a partir de lo que ya es, incluyendo sus injusticias y condiciones difíciles. Toda esperanza de cambio debe partir desde la aceptación de la realidad en la que se vive.

Durante el laboratorio de Eco-teatro, que tiene una duración aproximada de seis horas, la comunidad identifica las problemáticas socio-ambientales y luego se identifica a sí mismo como parte constituyente de las mismas. Surgen preguntas como: ¿De qué forma afecta esto a mi comunidad? ¿Cuál es mi papel en estas problemáticas? ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición para transformar estas problemáticas? Estas preguntas inspiradas por el proceso de Eco-teatro tienen como resultado una activación de la noción de responsabilidad como sujetos y como comunidad dentro de las problemáticas. Es en sí un proceso que revela a los participantes la necesidad de salir de su condición pasiva de víctimas de la realidad socio-ambiental, para convertirse en actores activos dentro de la misma. Si bien el proceso de Eco-teatro no tiene como fin identificar las acciones comunitarias que llevarán a la transformación social, en el ejercicio auto reflexivo sí se potencia la generación de inquietudes de cambio. El Eco-teatro deja plantada la semilla de la visión crítica y responsable, visión que necesitamos como comunidad planetaria para diseñar nuevas estrategias de transformación social.

Este laboratorio de Eco-teatro recientemente forma parte del repertorio de herramientas de transformación social con el que contamos los colombianos. El octavo Festival de Teatro de Los Andes fue su primer escenario y es nuestra intención seguir deconstruyendo las barreras mentales que mantienen a nuestro corazón separado de nuestra cabeza y a nuestro cerebro partido en dos, en las próximas versiones del festival.

Para concluir, parece conveniente citar al gran maestro del Teatro del Oprimido, Augusto Boal, puesto que su propuesta teórico práctica de un teatro que contribuye en

procesos de empoderamiento personal y comunitario sirve de referente e inspiración para la realización del laboratorio descrito en este texto:

Lo que propone la *Poética del oprimido* es la acción misma: el espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate proyectos de cambio, en resumen, se entrena para la acción real. En este caso puede ser que el teatro no sea revolucionario en sí mismo, pero seguramente es un «ensayo» de la revolución. El espectador liberado, una persona íntegra, se lanza a una acción. No importa que sea ficticia; ¡importa que sea una acción!³

Lecturas dramáticas a contra-tiempo

Paola Helena Acosta Sierra⁴

El presente escrito expone algunas reflexiones sobre los resultados obtenidos del proyecto ganador de la Beca de Investigación en Arte Dramático 2018⁵, hallazgos que devinieron en la publicación del libro *Justicia [poética] y memoria [inquietante]*. Las conclusiones de la investigación fueron socializadas en la modalidad de ponencia en el marco de la Semana de las Artes, en la Universidad de los Andes realizada durante 2019. En dicha ponencia se presentaron los dispositivos estéticos por medio de los cuales tres dramaturgias colombianas contemporáneas⁶ contribuyen a la política del recuerdo y a su vez a la pedagogía de la memoria.

³ Boal, Augusto. “I: Una experiencia de teatro popular en Perú”. *Teatro del Oprimido*. Alba Editorial, s.l.u., 2009. (19)

⁴ Profesional en Estudios Literarios y magíster en Política Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. PhD(c) en Teoría Crítica del 17, Instituto de Estudios Críticos, México, con línea de profundización en estética y filosofía política. Docente universitaria e investigadora. Hace ocho años dirige el programa académico de Artes de la Escena del Politécnico Gran Colombiano. Hace tres años dirige el proyecto de Arte y Formación para la paz de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde hace parte del Eje de paz y del Observatorio de Derechos Humanos. Ha enfocado su trabajo investigativo en la relación que existe entre el arte, la construcción de paz y las políticas públicas en contextos de trauma social. Recientemente, ha centrado su investigación en la política pública del recuerdo en Latinoamérica y su relación con los lugares de la memoria. Ha estado vinculada a diferentes proyectos de investigación e implementación relacionados con intervención social artística en población vulnerable y con víctimas del conflicto armado. Es miembro, desde 2014, y convener, desde 2016, de The International Peace Research Association (IPRA) en los temas relacionados con artes, trauma, resiliencia y justicia transicional. Actualmente, integra la Mesa de Expertos de la estrategia cultural y artística de la Comisión de la Verdad en Colombia.

⁵ El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) otorgó la Beca de Investigación en Arte Dramático 2018 al proyecto *Aportes del arte dramático a la política del recuerdo, a partir del análisis de tres dramaturgias contemporáneas*, siendo este ejecutado a partir del 29 de junio de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019.

⁶ *Donde se descomponen las colas de los burros* de Carolina Vivas; *Arimbato, el camino del árbol* de Felipe Vergara y *Río arriba, río abajo: Antígona en el puente cantando* de Jesús Domínguez.

El Acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– y el Gobierno Nacional, genera cuestionamientos sobre el carácter de construcción y consolidación de paz que se busca en el país, a la par que visibiliza la importancia de inclusión de las memorias sociales en dicho proceso. Aunado a lo anterior, se plantea en el contexto, la necesidad por reconstruir los lazos entre las diferentes comunidades, en tanto las conexiones sociales se vieron desgarradas debido a la prolongación de la guerra.

Frente a esta situación, en Colombia se hace necesario que en la esfera pública ingresen las memorias fundamentadas en experiencias de resistencia política que manifiestan un sentido distinto del pasado instalado hegemonícamente a través de los medios de comunicación y comunicados oficiales. El conocimiento sobre el pasado se encuentra en constante actualización, se reescribe, por ejemplo, al privilegiar las voces que no han sido escuchadas, por lo que las narrativas de los sujetos invisibilizados son consideradas archivos o pruebas documentales capaces de revelar la relación causa-efecto de ciertos acontecimientos violentos.

La importancia de los discursos de la memoria en contextos en los que ha tenido lugar la violencia, radica en la posibilidad de enunciar las diferentes versiones del pasado, en la medida que, algunas voces no han sido visibilizadas por los marcos de poder y se constituyen en sus narrativas, como la lucha por la protección de los derechos humanos desde el ejercicio de la memoria (recordar).

El arte colombiano no ha estado alejado de lo que acontece en el país, pues desde el período conocido como La Violencia, diferentes artistas han creado representaciones que tienen por punto de partida la situación política y el impacto de las acciones violentas en la configuración subjetiva de las víctimas. Por tanto, algunas obras de arte que han estado inspiradas en el conflicto armado se entienden como una narrativa distinta de lo que ha significado la guerra, es decir, lejos de los binomiales discursos guerreristas, algunas obras artísticas construyen nuevas maneras de contar la violencia.

Arimbato, el camino del árbol es una dramaturgia contemporánea escrita por Felipe Vergara. Esta obra se estrenó en octubre de 2012 en Bogotá en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, siendo una coproducción entre el Teatro Varasanta y Barracuda Carmela (de Colombia) y la Compañía Balagan (Brasil), dirigida por Fernando Montes y Felipe Vergara.

El texto dramático aborda una serie de suicidios de jóvenes de la comunidad Emberá que se registró durante la primera década del 2000, años que coincidieron con un oleaje de violencia en los diferentes territorios en los que habitaba este pueblo, lo que conllevó diversidad de atropellos y al desplazamiento forzado de muchas de sus comunidades.

Arimbato es una obra que en un sentido performativo borra los límites entre la presentación-representación, en tanto, son desdibujadas las fronteras entre lo real –manifestado en los testimonios de los indígenas Emberá– y lo ficcional. Felipe Vergara en su dramaturgia propone la ruptura de las nociones de mimesis y personaje, construye un espacio híbrido en donde se entrecruzan el ámbito social con el ámbito artístico, el componente étnico de los Emberá con las artes contemporáneas, la esfera privada y la esfera pública; por lo que, la irrupción de lo real es el objeto que configura la estructura dramática.

La inclusión en la dramaturgia teatral de los testimonios de sujetos afectados por eventos violentos no es un elemento particular. Ya Peter Weiss había planteado la insuficiencia del lenguaje para señalar y transmitir recuerdos traumáticos aunados a los campos de concentración nazi, por ello, propuso un teatro que partiera de la indagación documental y de los testimonios de la empresa nazi. En consecuencia, la creación dramática parte de la reconstrucción de acontecimientos pasados a partir de la compilación de fotos, expedientes, actas y testimonios. Lo anterior, ha sido denominado teatro documental, donde la indagación dramática y escénica emerge de la investigación del plano real desde los lenguajes artísticos, lo que sucede con *Arimbato*.

Donde se descomponen las colas de los burros es una obra escrita por Carolina Vivas Ferreira en el año 2008. Una obra que nos lleva por el camino inconcluso de la desaparición de un hijo y la imposibilidad por parte de la madre de darle un entierro digno. A él se le niega su vida, se le niega su nombre, se le niega su identidad; a ella le arrancan un pedazo del corazón y le imponen una muerte en vida, cargada de un sentimiento más allá de las palabras, pero al que denominaremos -dolor-.

Alrededor de esta historia, se teje la angustia de Dolores -madre- y su eterno sufrimiento mediante apartes poéticos que ella recita. La dramaturga utiliza la poesía, como una forma de enunciación del dolor frente a las acciones o a los diálogos. Se teje también la desesperación de Pedro -padre- por brindarle soporte al estado ambiguo de Dolores, llegando al punto de comprar uno de los cadáveres que son pescados en el río para que ella tenga un cuerpo que llorar; y finalmente se teje la confusión e indignación de Salvador -hijo-, a quien le han arrebatado la posibilidad de la vida, sentenciándolo a un destino trágico del cual no puede escapar.

Río arriba, río abajo: Antígona en el puente cantando es una dramaturgia colombiana contemporánea escrita por el dramaturgo Jesús Domínguez, estrenada en el año 2014 en el Pequeño Teatro de Medellín. El texto dramático aborda el tema de las víctimas de desaparición forzada desde la perspectiva de las mujeres que están obligadas a vivir una cotidianidad con un sujeto ausente en sus vidas, razón por la cual la obra está basada en rituales de la muerte colombianos, testimonios y la contextualización moderna de *Antígona* de Sófocles. La dramaturgia cuenta con una estructura fragmentaria que está integrada por cinco monólogos, tres ritos fúnebres (chigualo, segundo entierro wayuu y la figura de la plañidera), ocho canciones folclóricas que hacen alusión a la necesidad de realizar el ritual de despedida y 17 fotografías de desaparecidos del conflicto armado.

Esta obra centra su mirada en los acontecimientos que forman parte de las generaciones vivas que han padecido la violencia, visibiliza el impacto de la guerra, una realidad que no todos conocen. La dramaturgia alude a acontecimientos específicos del fenómeno de la violencia en Colombia, en tanto, el dramaturgo refiere las Ejecuciones Extrajudiciales, la Masacre de Trujillo, la Masacre de Urrao y los daños sociales que ha sufrido el municipio de Tumaco. En ese sentido, el dramaturgo incorpora desde un sentido mimético y simbólico las memorias heterogéneas que no han ingresado en los marcos de visibilidad y reconocimiento.

Como hemos visto, en estas obras escénicas colombianas habitan narrativas y memorias -colectivas e individuales- no pertenecientes al discurso hegemónico, que

tejen una relación entre los testimonios de las personas y las artes performativas, en tanto que al ser estas contenedoras de memorias heterogéneas, dan lugar a la transmisión de ese pasado sistemáticamente oculto, visibilizando las experiencias pretéritas de los sujetos por medio de lenguajes poéticos que develan los huecos presentes en el pasado enseñado, transmitido y aprendido en los escenarios de formación.

El campo artístico se ha ido consolidando en un escenario en el que confluyen diferentes manifestaciones e interpretaciones del pasado que conducen a la conformación de comunidades en paz, toda vez que se establece un diálogo que permite la escucha entre los diferentes puntos de vista de sujetos que han experimentado desde diversos lugares hechos confluyentes.

En efecto, las artes performativas al ser un dispositivo que congrega a sujetos en el ámbito público, posibilitan por medio del acto escénico la afectación del espectador, en estos tres casos específicos, al revelar las implicaciones violentas que sufren las víctimas, se evidencia en la comunidad el reconocimiento del dolor y la resistencia de estos sujetos ante diversos hechos violentos. Por ello, algunas obras teatrales pueden constituirse en lugares de la memoria, en tanto existe la apropiación de acontecimientos violentos para crear manifestaciones artísticas capaces de construir nuevos relatos sobre el fenómeno de la violencia en Colombia.

En cuanto al testimonio en el proceso de construcción dramaturgica, éste ha sido reconfigurado desde el símbolo, ya que ingresa al ámbito teatral en medio de una creación ficcional fabricada por el dramaturgo, por lo tanto, los textos dramáticos contienen múltiples re-elaboraciones escénicas basadas en las memorias de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Por tanto, el arte dramático contemporáneo en Colombia se ha empezado a consolidar en un cristalizador de las memorias y los testimonios heterogéneos, las dramaturgias analizadas construyen nuevas formas de narrar los impactos del conflicto armado, ya que, al emplear lenguajes poéticos y simbólicos capaces de nombrar y hacer visible lo sistemáticamente oculto, develan que la historia oficial además de dicotómica, presenta desfases y huecos.

Cuando se trata de teatro, nada es tan bueno como el teatro verdadero

Emma Rye⁷

La creencia de que hacer o ver teatro es una actividad "necesaria" y "buena" es aceptada ampliamente (Heilpern, 2000; Hughes y Wilson, 2007; Boudreault, 2010; Carroll, 2009; Woodruff, 2008). Fuentes que van desde blogs personales hasta artículos académicos

⁷ Emma Rye es profesora de inglés del Departamento de Lengua y Cultura de la Universidad de los Andes. Tiene títulos de maestría en enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas y teatro. Con experiencia y formación en teatro, ha continuado su entrenamiento de voz y dramaturgia, dos áreas del teatro que le interesan especialmente. Su objetivo es trabajar desde la encrucijada del teatro, el lenguaje y la literatura para obtener una comprensión más profunda del performance y la cultura.

y libros exploran las razones por las cuales el teatro es importante tanto filosóficamente como socialmente y cómo éste mejora la calidad de vida o las habilidades que se aprenden a partir de él. Quizás debido a estos muchos beneficios reconocidos, el teatro se ha expandido de una profesión artística claramente definida a ser aplicado a innumerables disciplinas y contextos. Ahora se puede encontrar la pedagogía basada en el teatro en todos los niveles de educación (Hartley y Bond, 2012), en las cárceles (Shailor, 2011), en la atención médica (Dow, Leong, Anderson, et al., 2007), en organizaciones no gubernamentales (Barnes y Coetzee, 2014); hay un teatro de los oprimidos, desarrollado por Augusto Boal (Boal, 1985); teatro corporativo, popular para la formación de equipos y el desarrollo profesional en el mundo corporativo (Anand & Winters, 2008); terapia de drama utilizada en el campo de la psicología (Baldwin, 2009) y la lista continúa. Todas estas formas constituyen el teatro aplicado, que se usa en conexión con otras disciplinas para apoyar los procesos de aprendizaje y comunicación a través de herramientas como juegos, ejercicios físicos, juegos de roles, improvisación, narración de cuentos, y así sucesivamente (Maley y Duff, 2005; Hartley y Bond, 2012; Saxton y Prendergast, 2009).

Como resultado de su amplio uso, con respecto al teatro Peter Brook (1993) afirma lo siguiente: *"La definición de teatro en una palabra es tan vaga que no tiene sentido o crea confusión porque una persona puede hablar sobre uno y varios aspectos en términos de cosas muy diferentes"* (p. 97); hemos interpretado que el teatro significa tantas cosas que se ha convertido en un término general y flexible que abarca todo, desde una forma clásica de arte hasta un juego de roles en una reunión de negocios.

Cuando yo escucho la palabra "teatro", recuerdo una forma clásica que se refiere a la profesión de hacer teatro, sea quien sea que esté en ese proceso, en lugar de una versión aplicada del mismo, o una herramienta que se utiliza para mejorar otro contexto. Esta forma de teatro es evidente en muchas formas clásicas "occidentales" y programas de formación de actores que han sido profundamente influenciados por el realismo ruso y el teatro griego antiguo (Whyman, 2008). Esta forma de teatro es también evidente en todo el mundo en el Noh de Japón, ópera china, Taziyeh en Irak e Irán, el drama de la pasión de Europa, Kathakali en India y Yoruba en África occidental, por nombrar algunos. La conexión entre todas estas prácticas es su base en sus contextos históricos y sus raíces en el ritual, la religión y el texto, ya sea que el texto sea escrito u oral.

Siento una fuerte conexión con esta forma de teatro, ya que me recuerda al teatro que vi al crecer en los Estados Unidos y mientras estudiaba en Inglaterra y Europa. También fue el tipo de teatro en el que me formé principalmente en la universidad. Por supuesto, entré en contacto con una amplia variedad de prácticas teatrales, incluido el teatro aplicado, pero nuestra formación se basaba en esta forma clásica.

Sin embargo, hace unos diez años, cambié mi carrera de teatro a enseñanza del inglés y lingüística, y a pesar de mi continua conexión y amor por el teatro, siempre me resistí a usarlo en el aula. Ciertamente no se puede negar su utilidad como herramienta de aprendizaje de idiomas (Boudreault, 2010; Cheng y Winston, 2011; Belliveau y Kim, 2013), pero siempre que intentaba aplicar las prácticas teatrales al aula, se sentía falso y forzado. Quería que mis alumnos experimentaran algo más cercano a lo que había

experimentado en mi formación y trabajo, y la versión aplicada del teatro no parecía alcanzar estas profundidades. Después de años de luchar con esta renuencia, finalmente tuve una experiencia de teatro en el aula que me dio una idea de cómo podría participar en otras disciplinas mientras mantenía su carácter sagrado y profundo.

Cuando llegué por primera vez a Colombia, tuve la oportunidad de enseñar a un grupo de estudiantes que estudian inglés de negocios en una universidad. Como parte de su carrera, tuvieron que crear una breve actuación basada en algo del siglo XVII y realizarla en un festival organizado en el departamento. Elegimos hacer algo de Shakespeare. Estos estudiantes nunca habían leído a Shakespeare en español o inglés ni habían visto sus obras, así que simplemente les conté las historias de algunas de sus obras y les pregunté si estaban interesados en interpretar alguna de ellas. Eligieron a Macbeth y la siguiente clase, a pesar de no asignar ninguna tarea sobre la obra, todos llegaron con copias del texto en español. Algunos de ellos habían encontrado videos en YouTube; algunos habían intentado leer la versión en inglés. Me entusiasmó este interés porque nunca había visto que fueran tan proactivos con su tarea de gramática. Solo tendríamos un período de actuación de diez minutos, así que comenzamos a editar la obra mientras intentamos mantener las mejores escenas, monólogos y diálogos. Finalmente creamos un libreto de actuación que capturó la esencia de la obra y mantuvo el inglés original de Shakespeare.

Finalmente, nuestras clases se convirtieron en ensayos en lugar de la típica clase de vocabulario y práctica gramatical. Toda la práctica del idioma se destinó a las tareas para que pudiéramos concentrarnos en la obra. Los estudiantes arrojaron sus corazones a los monólogos y sus personajes. Mientras yo era técnicamente la directora, los estudiantes tenían una visión astuta del lenguaje, los personajes y la historia que luego cobraron vida en la presentación. Cuando finalmente se presentaron, transformaron el antiguo gimnasio en un espacio sagrado. Sin disfraces, iluminación ni maquillaje, Macbeth cobró vida de una manera que solo es posible cuando cada participante está comprometido, presente y viviendo verdaderamente en el mundo de la obra.

Durante este proceso nunca hablamos explícitamente de los beneficios personales y académicos a causa de hacer teatro. Más bien surgieron de forma natural. Una vez terminada la presentación, volvimos a nuestras clases normales: lectura, escritura, estudio de gramática. Pero pude ver que los estudiantes se quedaron con un profundo sentido de asombro de sí mismos y de lo que habían creado. Hubo un cambio sutil en su confianza con el inglés. Noté que la asistencia a clase mejoró, las conexiones entre nosotros como grupo se habían solidificado. También ellos parecían hablar con más fluidez y confianza. Todos los aspectos de nuestra experiencia en el aula parecían ser mejores. A menudo repetimos los monólogos y diálogos al principio y al final de cada clase solo para sentir esa conexión nuevamente. Años más tarde, todavía perdura esa conexión que se forjó durante el proceso de creación.

Esta experiencia me animó a experimentar haciendo más teatro con no actores en una variedad de disciplinas. Al hacer esto, continuamente descubrí que simplemente elegir monólogos o diálogos que los participantes pudieran ensayar e interpretar entre ellos era una forma de hacer que el teatro cobre vida. Este trabajo captura, incluso a pequeña escala, el proceso de actuación: conectarse con un texto, hablarlo en voz

alta, crear personajes, imaginar sus mundos y, en última instancia, interactuar con otros actores y una audiencia. Creo que es este proceso el que tiene el efecto más profundo en los participantes.

Animaría a cualquiera que quiera hacer teatro en el aula a evitar usar obras escritas específicamente para el aula y, en cambio, profundizar en lo que es clásico (sin importar cómo interprete esa palabra) independientemente de cuán complejos o abstractos puedan parecer los textos. Estos clásicos pueden ser obras de teatro, poesía, cuentos o novelas, pero deben ser ejecutables: arraigados en una historia que proporcione algo para que los estudiantes se aferren y la vivan. Estos textos deben ser los originales y sin editar, que tengan el peso de ser leídos o interpretados en todo el mundo durante años y traducidos a muchos idiomas. Esto da la sensación de que continuas la tradición de hablar las líneas que se han hablado muchas veces antes y la conexión con algo más grande que está en la raíz de cualquier experiencia transformadora (Berry, 1973; Berry, 2001).

La importancia de trabajar con textos originales es apoyada por el gran entrenador de voz Cicely Berry que siempre usa poesía y Shakespeare cuando trabaja con actores y no actores del grupo Nós do Morro en Río de Janeiro o con jóvenes encarcelados en Inglaterra. Ella encuentra que estos textos tienen una calidad intemporal que se puede sentir en todas las culturas, estratos, edades y en cualquier idioma (Berry, 2001). La Biblioteca Folger Shakespeare, con su fuerte programa educativo, también aboga por darles a los estudiantes el Shakespeare original y nunca traducirlos al inglés moderno para que sean más fáciles de digerir (O'Brien, 1995). Este compromiso con un texto permite a quienes trabajan con él experimentar el lenguaje, los ritmos y la métrica que hablan a algo fundamental dentro de nosotros. Además captura y transmite una riqueza de lenguaje y da paso a las emociones que tienen el potencial de transformarse (Berry, 2001).

Volviendo a mi experiencia con *Macbeth*, ésta me permitió comprender que quería hacer teatro en el aula, en lugar de simplemente aplicarlo tópicamente para mejorar la pronunciación o aumentar la confianza de los alumnos. También vi que nunca se puede acceder completamente a lo que significa hacer teatro realmente a través de una versión aplicada que a menudo tiene que justificarse en términos de cómo encaja en el programa académico más amplio, modelo de negocio, curso de capacitación o método pedagógico. Esta necesidad de legitimar, hace que expliquemos demasiado el teatro y tengamos que descomponerlo para que pueda medirse, alinearse con los objetivos, satisfacer las necesidades de los interesados y tener resultados probados. Yo diría que lo que extrañamos en esta separación y delineación es lo que más buscamos y necesitamos del teatro: la magia muy real que proviene del proceso de creación y construcción de un propósito compartido que permite a las personas ser parte de un mundo que han creado pero que ahora es mucho más grande de lo que son como individuos. Esto, a su vez, crea una experiencia transformadora que muchas personas solo tienen en contextos religiosos y los pone en contacto con un sentido más profundo de sí mismos como individuos y colectivos.

Bibliografía:

Anand, R., & Winters, M.-F. (2008). A Retrospective View of Corporate Diversity Training From 1964 to the Present. *Academy of Management Learning & Education*, 7(3), 356–372. <https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/8443/10.5465/AMLE.2008.34251673>

Astrid Yi-Mei Cheng & Winston, J. (2011). Shakespeare as a second language: Playfulness, power and pedagogy in the ESL classroom. *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 16:4, 541-556, DOI: 10.1080/13569783.2011.617101

Baldwin, A. (2009). Applied Theatre: Performing the Future. *Australasian Psychiatry: Bulletin of Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists*. 17 Suppl 1. S133-6. 10.1080/10398560902948506

Barnes, H., & Coetzee, M.-H. (2014). *Applied Drama/theatre As Social Intervention in Conflict and Post-conflict Contexts*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. Retrieved from <http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co/8080/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=805806&lang=es&site=ehost-live>

Belliveau, G. & Kim, W. (2013). *Drama in L2 learning: A research synthesis*. *Scenario*, 12(2), Retrieved from: <http://research.ucc.ie/journals/scenario/2013/02/BelliveauKim/02/en>

Berry, C. (1973). *Voice and the Actor*. New York, NY: Wiley Publishing Inc.

Berry, C. (2001). *Text in Action*. London, UK: Virgin Books

Boal, A. (1985). *Theatre of the Oppressed*. New York, NY: Theatre Communications Group

Boudreault, C (2010). The benefits of using drama in the ESL/EFL classroom. *The Internet TESL Journal*, 16(1), Retrieved from: <http://iteslj.org/Articles/Boudreault-Drama>.

Brook, P. (1993). *The Open Door: Thoughts on Acting and Theatre*. New York, NY: Anchor Books

Carroll, N. (2009). On the necessity of theater. *Philosophy and Literature* 33 (2):pp. 435-441.10.1353/phl.0.0062

Dow, A.W., Leong, D., Anderson, A. et al. (2007) Using theater to teach clinical empathy: a pilot study. *Journal of General Internal Medicine*. 22:8. <https://doi.org/10.1007/s11606-007-0224-2>

Freebody, K; Balfour, M; Finneran, M; Anderson, M. eds. (2018). *Applied theater: Understanding Change*. Cham, Switzerland : Springer

Hartley, J. S., & Bond, E. (2012). *Applied Theatre in Action : A Journey*. Stoke-on-Trent: Institute of Education Press. Retrieved from: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=644245&lang=es&site=ehost-live>

Heilpern, J. (2013). *How Good is David Mamet Anyway?: writings on theater and why it matters*. New York, NY: Routledge

Hughes, J. & Wilson, K. (2004) Playing a part: the impact of youth theatre on young people's personal and social development, Research in Drama Education: *The Journal of Applied Theatre and Performance*, 9:1, 57-72, DOI: 10.1080/1356978042000185911

Maley, A. & Duff, A. (2005). *Drama techniques*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

O'Brien, P. (1995) *Shakespeare Set Free*. New York, NY: Washington Square Press

Saxton, J., & Prendergast, M. (2009). *Applied Theatre : International Case Studies and Challenges for Practice*. Bristol: Intellect. Retrieved from <http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=305062&lang=es&site=ehost-live>

Shailor, J. ed. (2011). *Performing New Lives: Prison Theater*. Lonon, UK: Jessica Kingsley Publishers

Whyman, R. (2008). *The Stanislavski System of Acting: legacy and influence in modern performance*. New York, NY: Cambridge University Press

Woodruff, P. (2008) *The Necessity of Theater*. New York, NY: Oxford University Press

Sobre la gestión teatral en Bogotá

Daniel Álvarez Mikey⁸

Llevo 15 años trabajando como gestor cultural en la ciudad de Bogotá y toda una vida aprendiendo sobre el oficio del teatro. Entendiendo que es mucho lo aprendido pero que falta otro tanto por aprender, me asaltan las estrepitosas memorias y siento que quizás todo tiempo pasado fue mejor o que tal vez antes lo veía todo un poco más simple; pero sobretodo me impresiona la velocidad con la que este asunto de la vida se pasa tan rápido. He tenido la fortuna de pertenecer a la gran familia universal del teatro desde que abrí los ojos por primera vez y tomé la primera bocana de aire, realmente un fascinante y enriquecedor universo. Bien lo decía mi señora madre teatrera: *"Somos afortunados, ya que hacemos lo que nos gusta y si esto es a través del camino del arte y la cultura, pues mucho mejor"*.

Con el peso en la espalda de muchos días y noches de trabajo consagrados a lograr que la experiencia de confrontación por medio del arte dramático sea perdurable, puedo sostener con certeza como productor y gestor del teatro que se hace con mucho esfuerzo en nuestro país, que cada día lidiamos con mayores retos y una infatigable capacidad de reinención, muy peculiar, por cierto.

Hoy en día llenar las salas de teatro de un ávido y curioso público se ha convertido en una titánica labor que depende no sólo de los mejores dotes y pericias del sector, sino también de contar con la velocidad requerida para lograrlo y llegar como un buen segundo en la corta carrera contrarreloj de una industria cultural saturada de estímulos dispares. Hay que reinventarse, ya que los de mi especie estamos destinados sin duda a transformarnos drásticamente.

Ahora bien, lo hermoso de esta industria es que el lastre que bien hemos escogido depende de las estrategias que logren comunicar los acontecimientos actuales en la escena local, para así atraer a la mayor cantidad de público posible. Es esto lo

⁸ Productor teatral y realizador audiovisual colombiano. Ha estado vinculado con el sector teatral a través de la Fundación Teatro Nacional y el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá desde hace 20 años, ambas entidades culturales con una amplia presencia en el ámbito nacional e internacional. Desde el 2011 se desempeñó como miembro de junta directiva, gestor cultural y director ejecutivo de la Fundación Teatro Nacional. En 2016 funda VIVEMIKEY un proyecto enfocado a construir nuevas propuestas culturales y de entretenimiento. Se encamina en reunir a creadores y emprendedores de la región en torno a las artes escénicas, visuales y musicales, con la premisa de mantener el riesgo creativo para formar proyectos artísticos capaces de reinventarse constantemente y así lograr transformar la consciencia de nuestra sociedad. Es socio fundador de 4 PAREDES cuyo objetivo es la consolidación de un espacio físico como punto de encuentro en donde los artistas, los espectadores y el sector cultural experimentan, mediante la difusión y circulación de diferentes producciones teatrales, las tendencias de la dramaturgia actual en Colombia. Actualmente se encuentra vinculado como productor asociado de proyectos artísticos junto al Teatro Colón de Bogotá, el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, el Teatro Colsubsidio y el Teatro Libre. Es productor ejecutivo del Teatro Petra, una de las compañías más representativas del teatro contemporáneo de Colombia, con un público devoto que sigue todos sus proyectos y un trabajo que parte de la investigación hacia la escritura dramática y puesta en escena.

más importante, existe una oferta en la ciudad que muchos desconocen, la gran cantidad de experiencias que respiran semanalmente es extraordinaria y, sí, hay de todo: propuestas inteligentes, incomprensibles, desafiantes, algunas veces desconcertantes o simplemente provocadoras, pero de todas formas propuestas que tocan nuestras fibras nerviosas. Podemos con certeza manifestar que aquí hay teatro para todos los gustos.

El extraordinario ritual que nos reúne alrededor de esa comunión entre alguien que escucha y alguien que narra es infalible para reconocernos de nuevo. Es precisamente por esto que felizmente formo parte de este sector, ya que esa idea me sigue emocionando y moviendo. Nada se compara con la atracción que este rito genera en nosotros al apagarse las luces de la sala, levantarse el telón y cual inocentes voyeristas invitarnos a experimentar el universo de personajes, luces, textos, interpretaciones e historias que ahí se manifiestan, por más que queramos abstenernos.

Parafraseando al gran Peter Brook, uno de los directores más influyentes del teatro en nuestros días, una gran obra de teatro es un juego y el espectador al terminar de verla debería salir hablando de sí mismo. Esto es lo que quienes estamos dedicados al teatro intentamos lograr en el espectador, ofrendar la valerosa experiencia de entrar a una sala de teatro y salir de alguna manera renovado, trastocado, afectado y, en definitiva, con la sensación de haberle sacado el mayor provecho a esa experiencia casi extraterrestre.

Desde niño tuve la noción de que siempre encontraría algo nuevo a través de la caja oscura (que es un escenario) a la espera de ser encendida: los artistas preparándose en los camerinos, todo su movimiento enmarcado en una fabulosa faena. Esto fue gracias al hecho de poder asistir al ritual teatral desde ambas orillas. Noche tras noche tuve la oportunidad de vivir la experiencia de ver la reacción del público al iniciar y terminar una función. Es casi inevitable que los espectadores salgan conmovidos y lo mejor de todo es que allí nos encontramos con una amalgama de asistentes: el apático que quizás no entiende (o se rehúsa a entender) ni una sola palabra y al entendido, pero lo que es innegable es que ambos en el fondo están sintiendo algo. Todos se han confrontado con su humanidad, así sea por un corto instante, ya que se torna muy complicado no hacerlo cuando alguien te habla al oído.

Por medio de mi experiencia como observador tras bambalinas he reconocido que el teatro tiene la capacidad de hacer que la percepción de la realidad evolucione sustancialmente, tanto así que se ha forjado como una rigurosa consigna que ha llegado a adherirse en mí hasta el último poro. Un ejemplo irrefutable de esto es la labor que llevó a cabo la gestora y actriz Fanny Mikey.

La constancia de Fanny Mikey permitió que fuera posible alcanzar el más alto grado de comunión entre desconocidos, gracias a su perseverancia, el amor ilimitado con el que llevó a cabo su empresa y su convicción de que hacer teatro vale la pena. Este fue su mayor legado y lo pudo realizar por medio de un proyecto personal. Si en una sala de teatro una compañía ensaya durante meses un texto que intenta reconocer lo que somos como sociedad, sus protagonistas, los temores e inquietudes que embargan a una generación y que este intento nos permita así sea por una pequeña fracción de segundo, a nosotros los espectadores, lograr un diminuto instante de claridad que nos indique el camino, somos bienaventurados de que exista el teatro.

Recordemos, entonces, quienes tuvimos la suerte de presenciarlo o quienes al menos lo han conocido por terceros, la manera en que lo sucedido durante la clausura de la primera versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, por allá en los años ochenta, contribuyó en la transformación de sociedad bogotana, gracias al poder irrefutable que tiene el teatro.

Aquí el verdadero milagro es el público que asiste a las salas, sean estas de pequeño o gran aforo, a medio llenar o con silletería agotada. Lograr captar la atención de un gran número de personas en nuestra capital a pesar del caos cotidiano de la movilidad, la variabilidad del clima y sus característicos desmanes y que, además, acudan al llamado del teatro hace que guardemos la esperanza. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Tal como lo dije al inicio de este texto sencillo, nuestros tiempos revolucionados se pasan tan rápido como un tren y nos alejan al uno del otro, tecnológicamente hemos acortado las distancias que nos separan, pero paradójicamente estamos más divididos que nunca. Mientras este servidor logre tener la capacidad de unir el talento y la fe de emprendedores culturales y artistas para poner en escena sus ideas, proyectos y textos, aquellos que nos confrontan como seres humanos, seguiré aferrado a mi labor con la misma convicción que le aprendí a quienes vinieron antes que yo, porque esta fiesta no me la pierdo.

Una imperfecta poética. Aproximación a un análisis sobre la técnica y la ética

Felipe Botero Restrepo⁹

Jorge Eines, teórico y maestro de actores y con quien me formé durante cinco años en España, insiste en la asociación entre la técnica y la ética como un esfuerzo por transmitir a sus estudiantes que el trabajo interpretativo no puede ser comprendido sin unos principios éticos que lo soporten. Esta premisa sigue siendo base fundamental de su teoría interpretativa y abarca una parte importante de su discurso como formador de actores. Desde aquellos años como estudiante primerizo, la cuestión sobre técnica

⁹ Felipe Botero Restrepo (Bogotá, Colombia 1979) se formó como actor con Jorge Eines en Madrid, España y es Maestro en Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como actor ha trabajado con diferentes agrupaciones y compañías como La Compañía Estable, La Barracuda Carmela y el Teatro R101. A participado en los montajes de *La Bienvenida*, *Pillowman*, *Naranja/Azul*, *Otelo*, *Retrato involuntario de Luigi Pirandello*, *Macbeth*, *Cómo regresa el humo al tabaco*, *Woyzeck* y *Esquina Berlín* entre otros. Además de actuar para el teatro ha participado en varios largometrajes y series de televisión. Como dramaturgo ha escrito las obras *El ausente* (2012), *Ositos de goma* (2014), *Un hombre diferente* (2018), *Yugoslavia* (2013), *Gente sin oficio* (2014), *Silencio, el niño está dormido* (Clínica de dramaturgia de Bogotá 2015), *No te vayas, Charlie* (Tercer lugar del Premio de dramaturgia "Teatro en Estudio" del IDARTES 2018) y *¿Cantan los soldados canciones de cuna?* (2018). Ha traducido a varios autores de habla inglesa como Caryl Churchill, Joe Penhall, John Godber, Steven Berkoff, Mary Jones y David Ives. También ha sido docente de la Cátedra de Interpretación de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre de Bogotá.

y ética me ha perseguido. Aún más hoy en día, después de varios años desempeñándome en el medio teatral profesional y de observar con mayor atención el panorama actual del actor nacional que se debate constantemente entre el querer y el hacer. Pero, ¿cómo comprender lo técnico asociado a lo ético? Después de cavilar varios días sobre el asunto y teclear algunas ideas inconexas, con más dudas que certezas, sólo atino a referirme al respecto desde mi propia experiencia y se me viene a la memoria una pregunta que me fue formulada por Rafaél Sánchez (amigo de oficio y quien resultó dictándome Teoría del Teatro durante el tercer semestre de mi formación en Artes Escénicas dentro del Programa de Reconocimiento de Saberes de la Universidad Distrital): ¿Qué es una poética?

Recuerdo ahora que en aquel momento debatimos en clase la pregunta y sus múltiples respuestas y concluimos que una poética podía referirse al conjunto de reglas o principios que definen un proceder artístico. Una respuesta con la que más o menos podríamos dormir tranquilos. Pero acto seguido se nos planteó la tarea de elaborar nuestra propia poética. Pensé entonces, ingenuamente, que el ejercicio pretendía que redactáramos una lista de herramientas básicas para acercarnos a la comprensión del concepto mismo de *poética*, algo así como "escriban su poética a ver si entienden qué hizo Aristóteles", lo que me pareció algo escolar, pero luego entendí que la pregunta buscaba que todos manifestáramos las bases que hasta el momento sostenían el que-hacer diario de nuestro oficio. Al descubrir este motivo, la pregunta me aterrorizó. ¿Cuál era entonces mi poética? ¿Cuáles eran esos principios que regían mi trabajo como actor?

Debo decir que de aquella tarea salió un listado con más contradicciones que aciertos, pero que ahora, a pesar de su torpeza, quisiera compartir y no por su calidad literaria, la cual es bien dudosa, tampoco por su contenido ético, pues no soy nadie para enseñar el cómo comportarse, y menos por sus cuestiones teóricas, de las cuales carece por completo; no, quisiera compartirlo porque es mi humilde acercamiento a una pregunta que me sigue acechando: ¿por qué hago lo que hago?

El resultado no es una lista de consejos ni de leyes inamovibles, pues una poética incluso está sujeta a eventuales contradicciones, es más bien una lista de lecciones aprendidas que también pueden ser desaprendidas para ser aprendidas otra vez. Es un recordatorio de errores y faltas que algún día me pueden salvar la vida cuando olvide el porqué me dedico a lo que me dedico.

Por supuesto aplica también para las demás disciplinas artísticas; así que cuando digo actor también estoy diciendo bailarín o músico o director, cuando digo teatro estoy diciendo danza o música y cuando digo obra estoy diciendo concierto, recital, pieza o instalación.

Aquí va pues la que considero mi imperfecta poética y que se plantea como el esbozo de una discusión más rica, seria y consistente.

1. Actor sin tinto no trabaja

Alguna vez, alguien me preguntó qué esperaba de un director antes de formar parte de su montaje. "Que me invite a un café", respondí. En un primer encuentro con el director, el actor debe decidir si quiere o no formar parte del montaje y no basta con amar el texto elegido para montar, debe ser seducido por el

director y su propuesta. El teatro es un acto comunicativo y ese proceso de comunicación debe comenzar incluso antes de subir al escenario, entre los actores y el director. Si no hay comunicación entre el equipo, poco probable es que se logre contar algo a los espectadores. Al mirar a los ojos al director, al observar su comportamiento cuando habla de ese proyecto que pretende realizar, el actor deduce qué lo motivará a sumarse a la aventura creativa. El director, por tanto, debe transmitir al actor el enamoramiento que le produce el autor, el texto, la propuesta escénica, etc., con el fin de conquistarlo. Se trata pues de un sincero acto de amor y para que este idilio comience con honestidad el actor debe hacer la siguiente pregunta: ¿por qué yo? Cualquier relación amorosa, al menos en su ideal, debe comenzar desde la verdad y es necesario que el director sea completamente honesto con su actor/amante. Si esto sucede con el resto del grupo creativo, se propicia una orgía afectiva que sólo puede derivar en un subsecuente acto amoroso con los espectadores.

2. Sólo Superman puede salvar al mundo

El actor no puede cambiar al mundo. En todo caso, debe intentar cambiarse a sí mismo por medio del arte. Es el arte el que le permite ponerse en los pantalones de otro y asumir así posturas contrarias a su parecer como individuo. Debe estar dispuesto a vestirse con la piel del que ama y del que odia, aun cuando no comprenda del todo a ese que pretende narrar. Como individuo debe trabajar por fortalecer sus posturas ante la vida para de esta manera poder enfrentarse a actitudes contrarias sobre el escenario. No debe tratar de enseñar al público, pues el público no quiere aprender, quiere sentir lo que se prohíbe en la vida y por tanto el actor debe esforzarse por conmover al espectador para ayudarlo a experimentar lo que no conoce. Tampoco se trata de una relación humanitaria, pues al asumir el contacto con el público de esta manera se le está rebajando a un grupo de desvalidos.

3. Shakespeare está muerto

El actor debe respetar al autor, más no reverenciarlo. Vivo o muerto, el autor no está sobre el escenario, sus palabras ya no le pertenecen porque se han incorporado a la vida del personaje construido por el actor y es éste quien domina la realidad de la escena. La idolatría al autor sólo puede derivar en un decir el texto y en ese caso sería mejor que el mismo autor se subiera sobre el escenario para leer sus propias palabras.

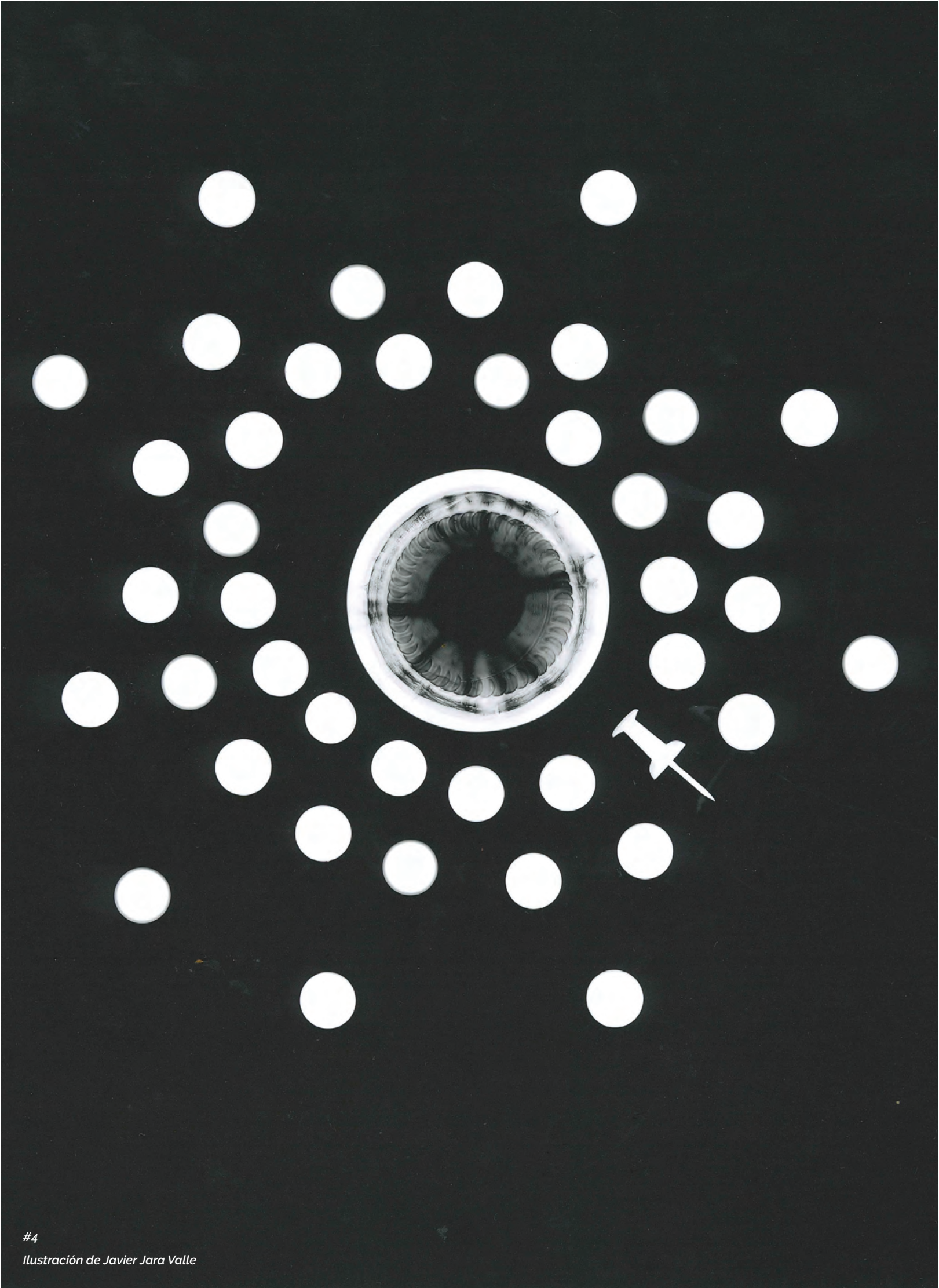
4. Pienso, luego existo

"¡El actor no piensa!", gritan los directores buscando estimular el accionar del actor sobre la escena. Pero esta expresión ha sido mal comprendida tanto por los directores como por los intérpretes. El actor se ha convencido de su incapacidad para pensar sobre el escenario y los directores reniegan ante cualquier intérprete que decide manifestar su opinión. Esta expresión ha repercutido en el quehacer rutinario del actor, delegando el análisis y estudio del texto en ma-

nos del director por considerarse incapaz de desarrollar sus propios conceptos y comprender los ajenos. Al vivir la verdad de la escena el actor, voluntaria o involuntariamente, se plantea interrogantes sobre ese mundo imaginario que habita. Es ridículo negar esas cuestiones, pues son reflejo de la curiosidad que la escena suscita. Lo que debe evitar el director es que el actor sea consumido por preguntas innecesarias que sólo entorpecerán la búsqueda del norte de la escena; pero debe propiciar la capacidad interrogativa del intérprete con respecto a las tareas inmediatas sobre el escenario. De no ser así, el actor se convierte en un mero operario a merced de la marcación del director.

5. ¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?

Es la pregunta fundacional del arte y por tanto también del teatro, la que suscita la acción y sostiene al actor sobre la escena; es la cuestión más importante de todas porque otorga un peso a lo que se hace y piensa sobre el escenario. El ¿por qué? no es un mero requisito técnico o teórico, es la esencia del teatro mismo. Antes de subir al escenario, la pregunta ya está instalada en el actor; aunque no lo sepa, su vida privada ha sido cuestionada por el ¿por qué? y una vez se baje del escenario volverá con mayor fuerza. Al abandonar la pregunta, el artista cae irremediabilmente al vacío, como lo haría el equilibrista desde la cuerda floja. Es la pregunta la que articula todos los elementos que componen al personaje: sus antecedentes, su objetivo, su relación con los otros, sus contradicciones, su rol en la escena y el cómo dice las cosas. Sin la pregunta el actor deja de ponerse en riesgo, pues deja de imaginar, y esto significa dejar de jugar. ¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, es una pregunta de vida o muerte. Y puede que nunca se responda a la pregunta pero no hay que dejar de sostenerla. A estas alturas el lector ya habrá comprobado la precaria situación como escribano de este servidor. Pero deba saber quien lee que estos cinco principios son sólo el borrador de una pregunta en desarrollo, después de todo el arte del actor es una ciencia inexacta y por tanto sus creencias también pueden mutar con el paso del tiempo. Hoy suscribo cinco puntos que pueden extenderse o anularse por la realidad de la práctica. Pero más allá de someter este ejercicio a la evaluación académica, lo exhibo, a pesar de la vergüenza que produce lo que está inacabado, para que otros que se dedican o pretenden dedicarse al arte se pregunten por el proceder de su oficio, pero sobre todo, y lo digo de manera egoísta, para mantener viva en mí la pregunta que Jorge Eines me sembró años atrás.

#4
Ilustración de Javier Jara Valle

Convocatorias y Proyectos

Todos los años, el CIC y la Vicerrectoría de Investigación y Creación lanzan convocatorias para financiar proyectos de miembros de la Facultad de Artes y Humanidades. Los proyectos están dirigidos a estudiantes de pregrado y a profesores de planta de la Facultad. El CIC maneja, de manera interna, seis convocatorias permanentes y dos provisionales. Están, por supuesto, las tres convocatorias base: la Convocatoria específica, la Convocatoria cerrada y la Convocatoria conjunta. También las tres convocatorias para estudiantes que son los Estímulos a estudiantes de pregrado, los Estímulos a estudiantes de posgrados y los Estímulos para grupos de estudio (semilleros). Cuando los fondos lo permiten, y de acuerdo al superávit de las bolsas de investigación de la Facultad, el CIC lanza dos convocatorias provisionales: la Convocatoria de viajes y la Convocatoria de traducciones. Este año, con la formalización de la Oficina de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y Creación, los procesos de presentación a las convocatorias de vicerrectorías cambió y el CIC estuvo al tanto para acompañar a los profesores que quisieron presentarse. Este año se decidió abrir la Convocatoria cerrada en tres ocasiones: marzo, julio y octubre. Presentamos a los ganadores de los dos primeros cortes de la convocatoria y, así mismo, de los ganadores y sus proyectos en las demás convocatorias a las que se presentaron este año.

Convocatorias internas CIC 2019

Convocatoria Cerrada

Música Vocal de Fernando Sor (1778-1839) — Andrés Silva

El objetivo principal de esta propuesta es el rescate de música poco divulgada del destacado compositor Fernando Sor, quien fuera cantor de la Escolanía de Montserrat y que posteriormente desarrolló una brillante carrera como guitarrista. Su música para guitarra es lo más conocido de su producción, sin embargo, Sor compuso una gran cantidad de música vocal, otro tanto de música para piano, e inclusive una ópera recientemente rescatada y editada por la editorial Tritó de Barcelona. Dentro de la música vocal se encuentran las Seguidillas, sus obras más reconocidas, pero además compuso una serie importante de ciclos de canciones y arias para voz y piano.

Teniendo en cuenta la experiencia en la interpretación de este repertorio, el ensamble Alfabeto desea emprender este nuevo proyecto, que viene a complementar lo ya hecho con la música de Mauro Giuliani y Federico Moretti en las producciones discográficas anteriores tituladas *Quando sará quel di* y *Los amores del gitano*. Nuestro objetivo como ensamble es abrir nuevos espacios para conocer y desarrollar los repertorios de cámara en pequeños formatos que facilitan el trabajo profesional de los músicos. Además, esperamos que esta propuesta se convierta en material de estímulo investigativo para alumnos, docentes y profesionales de la música.

Artesanías y oficios para el museo de tradiciones populares de Ciénaga de Oro — Margarita Jiménez

Recientemente, el Ministerio de Cultura está dando trámite a la declaración de la Semana Santa del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba,

como patrimonio cultural inmaterial de carácter nacional, a partir del trabajo de investigación desarrollado por varios profesores de la Facultad. Dentro de este marco, uno de los campos de acción más relevantes de la manifestación corresponde a los oficios artesanales tradicionales para la elaboración de objetos que entran a formar parte de la celebración religiosa. La caracterización de estos oficios dentro del PES¹ mostró la necesidad de profundizar en el conocimiento de las prácticas culturales relacionadas con estos oficios, que involucran los trabajos asociados con la imaginería religiosa (talla y reparación de imágenes religiosas), la decoración de los pasos y las imágenes que incluyen los carricoches, ebanistería, filigrana y bordados y vestidos, la indumentaria de los personajes que teatralizan los actos y celebraciones y que incluyen trabajos en papel maché, tejidos y la confección de abarcas *tres puntá*.

Adicionalmente, dentro de las actividades y proyectos que se vienen desarrollando dentro del municipio de Ciénaga de Oro, se está construyendo un nuevo edificio para el Museo de Tradiciones Populares que requerirá de un apoyo museográfico que complemente la investigación curatorial frente a los componentes, entre ellos los oficios artesanales, que hacen parte de la manifestación declarada. Ante este escenario y tomando en consideración la necesidad de darle continuidad al trabajo de investigación y creación que ha realizado la Universidad de los Andes con esta manifestación de patrimonio cultural y teniendo en cuenta la importancia de llevar el trabajo académico a las regiones de Colombia, se propone llevar a cabo el presente proyecto que incluye una primera fase de registro, documentación y conocimiento en detalle de los oficios, que involucre un trabajo de levantamiento gráfico y audiovisual tanto de los objetos como de los portadores de la tradición. Esta primera etapa de investigación aplicada permitirá tener una base de datos que puedan ser empleados en la producción de algunos elementos museográficos que puedan ser incorporados dentro del nuevo guión del Museo.

¹ El PES o Plan Especial de Salvaguardia es un documento técnico que soporta, desde la investigación y como un acuerdo social, la postulación de una determinada manifestación cultural como patrimonio inmaterial de la nación. En el caso de Ciénaga de Oro, la formulación del PES contó con el apoyo de la Universidad de los Andes.

Investigación curatorial para el Museo de Tradiciones Populares y Religiosas de Ciénaga de Oro — Mario Omar Fernández

La manifestación de patrimonio inmaterial *Tradición y Creación en la Semana Santa de Ciénaga de Oro* en Córdoba, es una práctica cultural compleja que abarca diversos campos de acción que involucran, alrededor de una celebración de origen religioso, artes populares, oficios artesanales, cocina tradicional, medicina espiritual y espacios culturales. Esta amplitud y diversidad hacen de ésta una manifestación única en Colombia que actualmente se encuentra en proceso de obtener su inclusión dentro de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de relevancia nacional.

El proceso de formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) que es el documento técnico de soporte para la declaratoria de la manifestación ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, contó con la participación activa de la Universidad de los Andes y plantea una serie de programas y proyectos con miras a la salvaguardia de la manifestación.

Historia de la cerámica en Colombia — Patricia Zalamea | Olga García | Paula Acosta

Tanto en las academias como en las escuelas de arte en Colombia, la cerámica tiende a estar relegada a un segundo lugar, muchas veces por considerarse simplemente una técnica o como parte de las mal llamadas "artes menores" que tienden a asociarse con cuestiones utilitarias. Por otro lado, en años recientes, las curadurías nuevas en el Museo Nacional de Colombia y en el Museo de Antioquia le han dado un lugar significativo a la cerámica; por ejemplo, en la exposición "El barro tiene voz" en el Museo de Antioquia, se disponen objetos prehispánicos en diálogo con obras de ceramistas contemporáneos de formas innovadoras, que ponen en juego algunas relaciones históricas y temáticas.² En el Museo Nacional de Colombia, en las nuevas salas sobre el territorio y "La tierra como recurso", se incluyen obras de ceramistas contemporáneas como Rosa María Jérez, otorgándola así un lugar en la historia del país y a la vez rompiendo las barreras tradicionales entre arte, artesanía y diseño. Sin embargo, no hay catálogos ni escritos académicos que propongan una reflexión a fondo sobre el lugar de la cerámica en la historia cultural del país ni sobre su valor patrimonial.

De esta manera, resulta vital contextualizar la producción de cerámica en el país y conectarla con la historia del arte que se ha hecho sobre Colombia, así como con tendencias regionales y globales, así como sí se ha hecho con otras artes o medios artísticos. También es fundamental documentar las tradiciones actuales en Colombia, algunas de las cuales están por desaparecer, como es el caso de las mujeres alfareras en Juana Sánchez en Bolívar, y de diversas poblaciones en Córdoba, así como el bruñido y ahumado que caracterizan el trabajo

en la Chamba en Tolima, para reconocer su valor patrimonial y artístico, así como hacer un análisis histórico del desarrollo de estas tradiciones.

Trabajo de archivo Titian Ramsey Peale, Filadelfia — Verónica Uribe

El naturalista Titian Ramsey Peale II (1799-1885) nació y creció en Filadelfia siendo el menor de los hijos del reconocido pintor de la Independencia norteamericana, Charles Willson Peale (1741-1827), fundador del Museo de Filadelfia y eterno enamorado de la ciencia y del arte, tanto como para llamar a nueve de sus once hijos: Rafael, Rembrandt, Rubens Ticiano I, Sofonisba, Carlos Lineo, Benjamin Franklin, Sybilla Myrian y Ticiano II. En el transcurso de su vida, Titian Peale II participó en varias expediciones científicas como la Expedición Long de 1818-1820 al oeste norteamericano, la Segunda Expedición a la Florida de Charles Lucien Bonaparte en 1824 y la más conocida, la Expedición Exploratoria de los Estados Unidos alrededor del mundo de Charles Wilkes en 1838-1842. La alta calidad y el detalle de sus dibujos botánicos y zoológicos fue suficiente para ser nombrado miembro de la Academia de Ciencias Naturales en 1817. En 1832 también fue elegido como miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense y también director del Museo de Filadelfia que, como mencioné ya, había sido fundado en 1784 por su padre como un lugar donde debían coexistir las obras del hombre y de la naturaleza. A pesar de todos estos reconocimientos, que le valieron un lugar importante en los círculos intelectuales norteamericanos, existe muy poca información sobre un viaje que hizo Peale en la década de 1830 y que Robert Cushman Murphy ha descrito como "... una misteriosa expedición a Colombia". Esta propuesta de investigación quiere acercarse más a lo ya investigado sobre esta expedición y el poco material que de ella existe, como una experiencia esencial dentro de la carrera científica de Peale. Diez años después de la Expedición Long, en la que Peale había sido nombrado asistente naturalista y pintor, la desconocida expedición a Colombia resultó significativa y estratégica para su futura contratación como jefe naturalista en la Expedición Wilkes.

Convocatoria Específica

Interpretación y grabación de repertorio musical de los siglos XVI y XVII en un templo doctrinero cundiboyacense. Reseña arquitectónica y características acústicas — Armando Fuentes

El proyecto interdisciplinario propone la grabación de un fonograma de alrededor de 30/40 minutos con obras a solo de los siglos XVI y XVII (canciones, danzas, villancicos, duetos) para laúd y voz. Las obras serán seleccionadas acorde con el espacio y sus cualidades sonoras, el formato musical, el contexto y particularidades del repertorio. Las obras serán producidas y grabadas en el contexto arquitectónico/acústico de un templo doctrinero del altiplano cundi-boyacense donde se realizará el análisis acústico y la correspondiente reseña arquitectónica. La interpretación y producción musical estará a cargo de profesores

² <https://www.museodeantioquia.co/exposicion/el-barro-tiene-voz/>

del Departamento de Música, empleando copias de los instrumentos originales, y aprovechando la experiencia adquirida en el proyecto llevado a cabo en la capilla de Santa Bárbara en Barichara entre 2017 y 2018.

Las capillas doctrineras de la colonia (Vgr. Sora, Oicatá, Siecha, Tópaga, Cucaita, Sutatausa) conjugan condiciones sonoras especiales para la interpretación del repertorio musical que las convierte en instrumentos especiales e imprescindibles para el resultado estético final. Las características arquitectónicas de la capilla escogida, el levantamiento de planos y la realización de mediciones acústicas permitirán dar cuenta del espacio y su cualidad sonora. El registro creado podrá servir como base para una eventual modificación o restauración y, en consecuencia, ayudar a preservar las cualidades sonoras de estos lugares.

Inventario de ausencias, un especial sobre la desaparición forzada en Colombia — Cerosetenta | Omar Rincón

"Inventario de ausencias" es un proyecto de investigación y creación periodística en el que, por medio de historias presentadas en un formato transmedia, se dé cuenta del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia. El proyecto es una alianza entre la Cruz Roja Internacional, el CrossMedia Lab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Revista 070 del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. El producto final será un especial periodístico multimedia y una exposición itinerante.

Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia hay más de 80 mil personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. El delito se volvió cotidiano: "en su período de mayor expansión, de 1996 a 2005, cada dos horas era desaparecida una persona", dice el informe Hasta encontrarlos publicado por el Centro de Memoria Histórica en 2016.

Esta cifra, sin embargo, es incompleta. Para acercarse a la realidad, habría que multiplicarlo por sus familiares —víctimas colaterales de la desaparición forzada— para dar una aproximación justa de los afectados. Son ellos quienes viven un "limbo emocional" por no saber si su familiar está vivo o muerto y cuya expresión más literal y profunda es la ausencia material de un cuerpo. Sin un cuerpo no se puede corroborar ni dignificar la muerte. No hay qué enterrar, qué visitar, qué llorar. En ese deambular es común que los familiares atesoren los objetos de sus desaparecidos. Prendas, cartas, diarios y espacios físicos, se convierten en maneras de materializar el cuerpo ausente, en amuletos en contra del olvido, en maneras de llenar la ausencia física.

Es en ese contexto que surge "Inventario de ausencias", un proyecto de la revista digital 070 de la Universidad de los Andes, el CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien ha declarado este como el año para conmemorar los desaparecidos en Colombia. Nuestro objetivo es sensibilizar a nuestra audiencia sobre esta forma de violencia a través de un especial transmedia. "Inventario

de ausencias" contará con cinco historias periodísticas sobre la desaparición forzada, narradas a partir de familiares de las víctimas. El hilo conductor de estas historias serán los diferentes objetos que estos familiares atezoran para suplir la ausencia de sus seres queridos.

Tejidos de la tradición popular de Ciénaga de Oro — Margarita Jiménez

Una parte de los vestuarios ceremoniales de la Semana Santa es realizada por artesanos orenses, quienes tejen indumentaria en fique utilizando la técnica del macramé. Este es un ejemplo del uso y adaptación de tradiciones locales que contribuye a la singularidad de esta manifestación cultural. En este momento son pocos los artesanos que conservan la tradición, por lo cual es importante diseñar un plan para la documentación y conservación de esta tradición.

El macramé es una técnica basada en nudos, se hace únicamente utilizando las manos, la palabra macramé se deriva de la palabra turca makrama que significa nudo. Lo que es singular en el caso de estas piezas es se trata de una expresión sincrética, puesto que se trata de la implementación de una técnica traída a este continente por emigrantes del viejo mundo adaptada al territorio puesto que se teje con fibras locales como el fique.

La propuesta tendrá una primera etapa de investigación en la cual se realizará un primer viaje con el Profesor Mario Omar para conocer a los líderes de la comunidad que faciliten el contacto con los artesanos, y que puedan enseñar la técnica. Además se realizará una investigación de las prendas guardadas en el museo de Artes y Tradiciones de Ciénaga de Oro para conocer tipos de prendas, técnicas y fibras.

Finalización del catálogo razonado de Luis Caballero — Mario Omar Fernández | BADAC

La propuesta busca concluir el catálogo razonado de la obra del maestro Luis Caballero cuyo objetivo es reunir la totalidad de su obra para divulgarla mediante una plataforma en línea, de libre acceso, con fines académicos e investigativos. Para lograr este objetivo, se han intervenido los registros fotográficos en transparencias y diapositivas realizados por Luis Caballero en vida, y que su hermana, Beatriz Caballero, conservó junto con una gran cantidad de obras originales. Este material ya ha sido clasificado, descrito, digitalizado y procesado digitalmente con el fin de elaborar un único catálogo que reúna la totalidad de la producción del artista, incluyendo aquellas obras que se encuentran en colecciones públicas y privadas.

En noviembre de 2015 se llevó a cabo la exposición "Distinto con orgullo: Luis Caballero en la Universidad de los Andes" en conmemoración de los 20 años de la muerte del artista. La muestra fue iniciativa del profesor Lucas Ospina y de Beatriz Caballero, y buscó hacer énfasis en el paso de Caballero por la Facultad de Artes y Humanidades como estudiante (1961-1962) y profesor (1967-1968). Dada la importancia

de su obra e inspirados y basados en la experiencia con el catálogo razonado de la obra de Beatriz González, surgió la propuesta de realizar el mismo proceso con la obra de Caballero.

Actualmente se ha intervenido un 75% del acervo documental, proceso que incluye clasificación de las obras cronológicamente por décadas, descripción de las obras mediante el diligenciamiento de bases de datos con metadatos, digitalización de los registros en transparencias, diapositivas y fotografías, así como el procesamiento de las imágenes digitales con el fin de eliminar impurezas y daños ocasionados. Este proceso se ha orientado por la norma internacional de descripción archivística *ISAD-G*, el modelo de elaboración de metadatos *Dublin Core*, las Directrices para proyectos de digitalización desarrolladas por la UNESCO en colaboración con expertos de la IFLA e ICA y se ha pensado para ser alojado en la plataforma de software libre OMEKA.

Convocatoria Conjunta

***Puesta en valor del patrimonio cultural arqueológico en la Universidad de los Andes: Conservación digital del patrimonio arqueológico y etnográfico* — Alexander Herrera | BADAC**

Este proyecto consolidará el trabajo de registro, catalogación e investigación sobre las colecciones de bienes patrimoniales de arte prehispánico y etnográfico que la Universidad de los Andes custodia mediante la curaduría digital, en la Base de Datos de Arte Colombiano BADAC, de una muestra representativa. El desarrollo de productos digitales como modelos fotogramétricos permitirá proveer acceso a la colección mediante experiencias virtuales y en línea. Cursos prácticos de fotografía y fotogrametría permitirán capacitar a estudiantes en la captura de imágenes y la realización de modelos digitales 3D con el software Photoscan. Para la producción de entornos digitales se buscará el acercamiento al laboratorio COLIBRI (IGEN). Para visibilizar el trabajo museográfico y de investigación realizado se prevé convocar a un evento académico sobre patrimonio digital y museos en la universidad en 2020-1.

La publicación en 2019 del catálogo ***Las colecciones de arte en la Universidad de los Andes*** ha dado visibilidad a las colecciones que la universidad custodia, y este proyecto busca darle continuidad a este proceso, a la vez que empezar a sentar las bases para una eventual musealización integral de las colecciones, es decir, trabajar hacia la realización del sueño del campus de Uniandes como un museo abierto. Cabe mencionar que la Universidad es ya una institución museal reconocida por el Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia, desde 2017.

El presente proyecto se inserta en la línea de trabajo de los proyectos "Puesta en valor del patrimonio cultural arqueológico en la Universidad de los Andes", fases 1 a 3 (2016-2018) y llevará adelante sus resultados sobre un grupo de colecciones patrimoniales con numerosos objetos, incipientemente catalogados. Los protocolos requeridos para el manejo y registro de piezas, las herramientas metodológicas y de

trabajo, así como los espacios de alojamiento se hallan disponibles.

***Estudio de la materialidad de la obra pictórica de José María Espinosa* — Mario Omar Fernández**

José María Espinosa es, sin lugar a duda, uno de los artistas colombianos más importantes del siglo XIX. Se destacó por ser un gran caricaturista, miniaturista y también pintor de caballete, además de ser reconocido como retratista de importantes personalidades de la época y como uno de los creadores de la iconografía bolivariana. Por otra parte, Espinosa se vinculó desde muy joven a las luchas independentistas, lo que le permitió pintar las batallas más importantes de la guerra gracias a sus recuerdos de soldado.

Sin embargo, y a pesar de la trayectoria y de la visibilidad de Espinosa como artista, son muy pocos los estudios que se han hecho de su obra para la caracterización de su técnica pictórica, en especial cuando varias de las obras que configuran su acervo pictórico carecen de firma. Es decir, varias de estas obras han sido, en realidad, atribuciones. Y, además, las investigaciones dirigidas a la verificación sobre la atribución y autoría de la obra de Espinosa no son concluyentes, pues no han analizado a fondo la materialidad de las propias obras de arte. En efecto, los pocos estudios disponibles que han realizado análisis encaminados al conocimiento de la técnica del artista han estado fundamentalmente ligados a procesos de restauración, por lo que no han abordado preguntas más amplias de investigación que permitan responder los interrogantes sobre atribución y autoría que suscita el compendio pictórico de la obra de Espinosa. La carencia de un conocimiento pictórico y material detallado de la obra del pintor, desde luego, ha generado problemas con relación a la datación de las propias obras. Esto ha derivado en una dificultad para comprender cómo fue su propia trayectoria artística, e incluso y desde una perspectiva patrimonial, una dificultad para realizar una valoración más acertada de su obra.

El presente proyecto propone hacer un estudio exhaustivo sobre la materialidad de la obra de caballete del pintor José María Espinosa, a partir de una muestra de estudio de veinte pinturas (ver el listado en el aparte 2) empleando métodos multiespectrales de luces especiales, así como análisis microquímicos e instrumentales. Las obras escogidas en este proyecto no cuentan, justamente, con un estudio total y verdaderamente concluyente sobre su materialidad, por lo que nuestra investigación toma mucha relevancia. Poder estudiar la materialidad de estas obras y determinar, así, las características del trazo de Espinosa, así como si la atribución al artista es correcta, nos dará luces sobre la constitución del patrimonio de este artista.

***Presentación de la ópera Dido y Eneas de Purcell en el Teatro Colón de Bogotá y en el Festival de Ópera al Parque* — Rondy Torres, Pedro Salazar y Andrés Silva**

Junto con mis colegas que dirigen el Taller de Ópera Uniandes – Pedro Salazar (director de artes escénicas) y Andrés Silva (canto lírico) – le

apostamos a un montaje de gran calidad que tuvo un total de cinco presentaciones en escenarios de gran impacto como lo son el Teatro Amira de la Rosa de Barranquilla, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, así como el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. El proyecto actual del TOU es el montaje y las presentaciones de la ópera barroca *Dido y Eneas* de Henry Purcell. Después de un exitoso estreno los días 8 y 9 de mayo en el auditorio Mario Laserna, hemos logrado obtener dos espacios importantes en Bogotá, para presentar cuatro nuevas funciones: los días 13 y 14 de septiembre 2019 en el Teatro Colón de Bogotá, y dos fechas en octubre 2019, en el marco del festival Ópera al Parque (10 al 20 de octubre). No cabe duda de que presentar nuestro montaje en este icónico teatro de la escena colombiana es un enorme logro, así como participar en el festival de Ópera al Parque, festival en el que la Universidad de los Andes ha participado por medio de convocatorias por casi 10 años.

¿Por qué haber escogido esta ópera? *Dido y Eneas* es una obra ideal para un taller de ópera universitario, que hace parte del repertorio más apetecido para los melómanos y que para nuestro taller presenta un nuevo reto: montar una ópera barroca. Dura 50 minutos, lo que hace que sea accesible para un público no familiarizado con la ópera. Con la presentación de la ópera fuera de la universidad, se permite visibilizar lo que se hace aquí adentro, así como permitirles a los estudiantes participantes la oportunidad de estar en un teatro profesional de alta importancia, y conocer el oficio desde la práctica musical escénica.

Convocatoria de viajes

Sandra Sánchez
Alexander Herrera
Antonio Carbonell
Armando Fuentes
Rondy Torres

Estímulos a grupos de estudio

Ensamble de Salsa Uniandes

El trabajo del Ensamble de Salsa Uniandes consiste en el aprendizaje, entendimiento e interiorización de los distintos sub-géneros o ritmos pertenecientes a lo latino-tropical. Hay distintos enfoques que son pertinentes para el resultado final: arreglos y ensayos. En el enfoque de arreglos, trabajamos la importancia de transcribir las distintas voces para el formato disponible, ya sea de un cover o un arreglo original. Dentro de los estudios musicales del género, hay mucha variedad de artistas tanto nacionales como internacionales. Esto, con el ánimo de explorar las distintas variaciones rítmicas y morfológicas de cada región. Algunos de los artistas a estudiar son: Héctor Lavoe, Celia Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Misma Gente, entre otros. Los ensayos son

parciales y generales. En los ensayos parciales nos concentramos en el estudio individual de las distintas adaptaciones musicales escogidas. Además, es pertinente el estudio parcial de pequeños grupos dentro del Ensamble. Es decir, se hacen ensayos de los siguientes grupos: vientos, percusión y voces. En cada ensayo, se busca corregir y pulir las distintas dificultades que aparecen, ya sean técnicas, teóricas o idiomáticas. En los ensayos generales, el objetivo principal es ensamblar cada tema escogido, haciendo un estudio riguroso de cada sección musical y las distintas formas presentadas en una propuesta de concierto.

La propuesta, es hacer una muestra musical (concierto) por semestre para dar cuenta del trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo del proyecto. Sin embargo, el Ensamble de Salsa busca siempre la mayor posibilidad de presentaciones, para darnos a conocer tanto en la comunidad uniandina, como por fuera, buscando espacios que sean apoyados por distintas entidades, como el Departamento de Música, el Centro Cultural, Decanatura de Estudiantes o el CIC. Eventos como la Semana de las Artes y la Semana de la Producción son enfoques primarios en el proyecto.

Semillero de la Imagen Colonial

El *Semillero de la Imagen Colonial* nació en el primer semestre de 2016. Desde su conformación ha estado integrado por estudiantes de pregrado y maestría de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y por investigadores de diferentes disciplinas de otras universidades. A partir del estudio de las colecciones artísticas coloniales en Colombia, en su mayoría ignoradas y descuidadas, el semillero busca comprender los universos en los que se produjeron, circularon, usaron y se pensaron las imágenes coloniales. De tal manera que, a partir de los casos de estudio seleccionados, el semillero ha intentado abordarlos mediante el hallazgo y comprensión de fuentes bibliográficas y documentales relacionadas, así como a través de diferentes metodologías de análisis directamente con los objetos.

Nuestra presentación a la convocatoria CIC a grupos de estudio 2019 busca solicitar recursos para continuar la investigación y escritura de la memoria sobre la colección pictórica de Santa Inés de Montepulciano que venimos desarrollando desde la segunda mitad del año pasado. Este trabajo consiste en la recopilación de las investigaciones realizadas por el semillero desde 2016 sobre la historia de esta colección desde su fundación en el siglo XVII hasta la actualidad. Para la realización de este escrito, el semillero se ha dividido en cuatro grupos de investigación, que a su vez funcionan como grupos de estudio donde cada uno está centrado en un siglo de la historia del monasterio.

Semillero María Mercedes Carranza

El grupo se conformó en 2017 tras el hallazgo de documentos autógrafos (manuscritos, dactilografiados e impresos) que atestiguan la trayectoria

de escritura de la poeta María Mercedes Carranza. En su archivo se encuentra el material preparatorio de sus poemarios, ensayos inéditos y publicados, artículos de prensa, textos de crítica literaria y prosas íntimas y autobiográficas. Desde su hallazgo, dicho archivo se empezó a trasladar a la Universidad de los Andes poco a poco, contando con su totalidad a inicios del 2019, cuando la hija de María Mercedes Carranza, Melibea Garavito, terminó de donar el archivo completamente.

Nuestros objetivos inmediatos son dos: la conservación y la difusión del archivo. Para conseguir el primero, a inicios del 2019 iniciamos un trabajo conjunto con el BADAC con el propósito de darle un tratamiento adecuado a cada uno de los documentos encontrados para evitar deterioros o daños de manejo, al mismo tiempo que asignarle un lugar de reposo físico al archivo que cuente con la supervisión profesional que requiere. En adición a lo anterior, buscamos una difusión de los documentos mediante la digitalización, instauración de código y creación de un catálogo razonado y una base de datos precisa que permita fácil acceso para su estudio y un mayor alcance de la producción poética, ensayística, política y personal de María Mercedes Carranza. Como segunda medida para la difusión, tenemos planeado el lanzamiento y mantenimiento de la página web que fue creada desde el 2017, la cual no sólo permitirá un acceso público inmediato a una buena parte del archivo ya trabajado, sino que también mostrará facetas como análisis textual y la experimentación editorial del archivo, al integrar su estudio a las propuestas de las Humanidades Digitales. Este año queremos terminar de inventariar, catalogar y digitalizar todo el archivo que recuperamos de La Mesa – Cundinamarca durante el semestre anterior, para lo cual estamos trabajando de cerca con el BADAC y sería muy conveniente contar con recursos que faciliten la compra de los materiales específicos de papelería que se requieren para llevar a cabo este proceso con agilidad. Un ejemplo de los materiales que requeriríamos serían cajas de archivo X-200.

Semillero Peiras, capítulo Uniandes

Alineado con el grupo de investigación del cual depende, el semillero Peiras fue creado como un grupo de estudios dedicado al estudio del mundo clásico y su recepción. Pretende formar investigadores que, conjuntando sus conocimientos disciplinares e intereses, formulen preguntas que guíen indagaciones transdisciplinares. El capítulo Uniandes del Semillero Peiras fue creado en 2012 y, en principio, se concentró en el estudio del teatro de la antigüedad greco-latina y la incidencia de éste en la formación ética y ciudadana.

Esta segunda fase del proyecto nace como continuación de la anterior. Así pues, tal y como se especificó allí, se trata de un proyecto que, si quiere hacerse cumpliendo con unos estándares de calidad, requiere tiempo. Durante este 2018 y 2019 se han elaborado fichas, en la solicitud anterior se habló de la metodología utilizada y su justificación, de los libros antiguos que se guardan en el Convento de los Capuchinos. Esto ha sido posible por la financiación con el FAPA de la Profesora

Bernadó de una de los miembros del Semillero, M. Paula Molano. La asistente de investigación Molano ha ido semanalmente al Convento de la Concepción en Bogotá para realizar un trabajo de catalogación de los libros antiguos que en esta Biblioteca se conservan. En la actualidad hay ya unos 200 libros catalogados de unos 900 que se encuentran en la Biblioteca. Se está también trabajando en la creación de un convenio de colaboración entre la Universidad de los Andes y los Hermanos Capuchinos.

Por otra parte, de la visita que se realizó en diciembre al Museo Colonial de Bogotá y de la participación en el Semillero de un ahora exalumno, Diego López, y trabajador del Museo, surgió la posibilidad de escribir un Cuadernillo de presentación del libro que reposa en la colección del Museo Colonial, *Historia de la singular vida y admirables virtudes de la venerable madre sor Maria Gertrudis Theresa de Santa Inés. Religiosa professa en el sagrado Monasterio de Santa Inés, de Monte Policiano, fundado en la Ciudad de Santa Fé, del Nuevo Reyno de Granada* de Pedro Andrés Calvo de la Riba, editado por Phelipe Millán en 1752: <http://www.museocolonial.gov.co/colecciones/piezas-del-mes/Paginas/Historia-de-la-singular-vida-y-admirables-virtudes-de-la-venerable-madre-sor-Maria-Gertrudis-Theresa-de-Santa-In%C3%A9s.aspx>. Se trata del primer cuadernillo que tenga como objeto un libro del Museo y la autoría recaerá en miembros del semillero y será coordinado por las profesoras encargadas del Semillero.

Grupo (RE)Memoria

La misión principal de nuestro grupo de estudio "(Re)Memoria" es generar una nueva comprensión del conflicto armado a través de la escritura creativa. Al decir "nueva comprensión" nos referimos a que el proyecto permitirá a los estudiantes del grupo a concebir y a producir un entendimiento diferente sobre el conflicto. Con este fin, nos proponemos a hacer un trabajo de recepción de cuatro informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): 1) *La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia*, 2) *Trujillo. Una tragedia que no cesa*, 3) *La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira* y 4) *El orden desarmado. La resistencia de trabajadores campesinos del Carare (ATCC)*. Haremos sesiones de lectura de estos informes, y nuestro objetivo será socializar la información recuperada por la lectura, exponer las cuestiones socio-culturales del conflicto, comprender las causas y consecuencias, y, por último, reflexionar sobre cómo afecta la lectura de estos informes a cada uno de los participantes de la sesión. La selección de estos informes responde a una preocupación por reconocer diferentes tipos de víctimas.

El trabajo a desarrollar es una antología de cuentos en los cuales esté reflejada la lectura de los informes del CNMH. En estos debe quedar plasmada la información que los autores consideren importante sobre su lectura y su habilidad creativa. Para llegar a este punto todos los integrantes del grupo se comprometerán a leer: 1) *La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia* 2) *Trujillo. Una tragedia que no*

cesa, 3) *La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira* y 4) *El orden desarmado. La resistencia de trabajadores campesinos del Carare (ATCC)*. En distintas sesiones los integrantes harán una socialización sobre lo leído y se expondrán los puntos críticos de los conflictos. Además de esto, disiparemos dudas acerca de lo leído para que haya una claridad sobre el hecho histórico en sí, para esto las sesiones contarán con el apoyo principal de Ana Prata, y secundario de diferentes invitados como: Nicolás Montero (actor, director artístico de *Fundación teatro nacional*, director de obras como: *El deber de Fenster* (2010), *Con el corazón abierto* (2005) y director de la campaña del canal universitario Zoom y el CNMH, ganadora del CPB 2016), Humberto Dorado (actor, escritor de: *La estrategia del caracol* (1993), *El deber de Fenster* (2010), *Con el corazón abierto* (2005), Martha Bello (investigadora del CNHM), Melissa Vargas (graduada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, su composición *Sentencia* fue escogida en 2017 para formar parte del *Museo de Memoria Histórica de Colombia*), Miguel Alejandro Malagón (director del área de derecho administrativo, facultad de derecho, Universidad de los Andes, investiga sobre la historia de derecho y actualmente es docente de la clase Historia de las instituciones), Mario Barrero (docente de la Universidad de los Andes, fue editor de *Perífrasis* revista literatura, teoría y críticas entre 2010 y 2014, doctor en literatura española y hispanoamericana por parte de la universidad de Salamanca) y Gonzalo Sánchez (fue director del Grupo de Memoria Histórica de Colombia entre 2007 y 2010, el presidente Juan Manuel Santos lo designó director general del CNMH, cargo que cumplió hasta 2018). Una vez acabada la lectura, comenzarán los talleres, en los que se leerán y se expondrán los textos creativos escritos por cada uno de los miembros del grupo. Entre los estudiantes nos daremos retroalimentación para la corrección y mejora del cuento, y se contará con la ayuda de los invitados anteriormente nombrados. Los estudiantes se reunirán cada semana para hacer lo propuesto.

Grupo SER Musical

La misión del grupo es analizar y difundir las relaciones dinámicas entre prácticas musicales, sus intérpretes en tanto que individuos y la construcción de su identidad en relación con sus prácticas. Este grupo fue conformado gracias al CBU "Música de las costas Colombianas" perteneciente al Departamento de Música de la Universidad de los Andes. El curso estuvo guiado por una visión crítica acerca de la importancia de estudiar y conservar expresiones culturales de la música tradicional colombiana ya que son parte esencial de la identidad de un pueblo tan heterogéneo como el de este país. A través de diversas discusiones algunos estudiantes de este curso mostraron un interés especial por el tema. Así nació este grupo de estudio que tiene como objetivo hacer una *indagación acerca de la construcción del ser musical y su relación intrínseca con las prácticas territoriales*. Articulamos esta investigación a partir de un ensayo que fue escrito como entrega final del CBU por algunos participantes de este grupo para tener un artículo

riguroso que sea nuestra base conceptual y teórica para un encuentro y entrevista con un músico que represente alguna de las zonas representativas de la música tradicional colombiana: pensamos en los Montes de María, entre Sucre y Bolívar, porque en la región se encuentran los municipios más representativos de la Gaita como género y cómo expresión identitaria campesina en los que confluyen nuestros intereses como grupo. Finalmente optamos por la organización de un evento público, tipo conversatorio y recital, para exponer los temas de interés del grupo de estudio desde la voz del artista. Todo esto con el objetivo de que se difunda la importancia de la conservación de las tradiciones musicales en Colombia y su incidencia en el tejido social de un país en postconflicto.

Estímulos a estudiantes de pregrado

2019-1

Programa de Arte

Erik Hernández
Keiko Paola Tominaga
María Fernanda Buitrago
Mariana Rodríguez Macías
Santiago López
Valentina Rueda
Wilder García Sánchez

Programa de Música

Andrés Chirinos

2019-2

Programa de Arte

Daniel Andrés Cruz
Daniela Rojas Hinojosa
David Julián Cortés
Gabriela Estrada
Gustavo Andrés Castillo
Isabella Celis Campos
Jaime Andrés Brand
Juan Esteban Bulla
María Fernanda Vaca
Miguel Santiago Moyano
Pedro Montilla

Programa de Música

Alejandra Muñoz Camilo
Alejandro Martínez Casanova

Ángela Natalia Escobar
 Juan Camilo Matiz Delgado
 Santiago Cárdenas
 Santiago Naranjo Padilla

Programa de Literatura

Camila Sabogal
 Gregorio Castro
 Jhonny Fernando Jiménez

Programa de Historia del Arte

Milena Camacho

Estímulos a estudiantes de posgrado

2019-1

Maestría en Literatura

José Miguel Fonseca

Doctorado en Literatura

Cristina López

Maestría en Historia del Arte

Andrés Rodríguez

Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo

Bianca Tiziana Salvo
 Blanca Isabel Botero
 María Isabel Vargas

Maestría en Humanidades Digitales

Diana Alejandra Ojeda
 Luis Alejandro Borráez

2019-2

Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo

María Camila Duque
 Paulo Alexander Martínez
 Próspero Andrés Quinto Carbonell

Maestría en Humanidades Digitales

Camila Barajas Salej
 Cristina Arévalo

Ganadores del préstamo condonable Guillermo Wiedemann 2019

En memoria del maestro Guillermo Wiedemann, la Universidad de los Andes constituyó el Fondo Guillermo Wiedemann para financiar estudiantes del programa de Arte de la Universidad. La financiación es un préstamo condonable, otorgado semestralmente a los estudiantes interesados. El préstamo podrá condonarse de acuerdo con el rendimiento académico del estudiante durante el semestre para el cual se le ha otorgado el apoyo. Los estudiantes que obtengan el mayor promedio en el semestre, siempre que sea superior a 4.0, obtendrán la condonación del préstamo. El CIC felicita a los ganadores del Fondo Wiedemann de este año:

Primer semestre:

El Comité otorga el préstamo condonable para el primer semestre de 2019 por el valor de una matrícula a la estudiante Ana Carolina Torres García y por el valor de dos medias matrículas a Paula Alejandra Beer Lerma y Juan Esteban Bulla Maldonado.

Segundo semestre:

El Comité otorga el préstamo condonable para el segundo semestre de 2019 por el valor de dos medias matrículas a Paula Alejandra Beer Lerma y Ana Carolina Torres García.

Convocatorias de la Vicerrectoría de Investigación y Creación

Convocatoria publica tus nuevos conocimientos o expón tus nuevas creaciones (finalización de proyectos)

Maria Cândida Ferreira
 Andrea Lozano Vásquez
 Sandro Carrero Sánchez

Proyectos del Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes (FAPA)

Proyectos FAPA nuevos

Ana Filipa Prata, Departamento de Humanidades y Literatura — *Del centro a los márgenes: espacio, género y literatura*

Este proyecto busca una ampliación y sistematización del estudio de las nociones de espacio y género en la literatura contemporánea, con especial enfoque en el contexto no hispanico y su relación con el contexto hispanico. Siguiendo la línea de los trabajos de investigación desarrollados durante el doctorado y el posdoctorado, sobre la producción y representación del espacio urbano (2011) y los territorios de las migraciones en la literatura y en el cine (2014), con "Del centro a los márgenes: espacio, género y literatura" se pretende ahora ahondar también en una reflexión crítico-teórica sobre los tránsitos y territorios de la literatura mundial, cuestión prominente en el marco de los estudios actuales en literatura comparada. Teniendo en cuenta la categoría de género y el contexto poscolonial, este proyecto tiene como objetivo explorar las tensiones entre espacio público y espacio privado, sedentarismo y nomadismo, centro y periferia, así como discutir la figura del extranjero y de la mujer y la definición de identidades marginales, tanto individuales como colectivas. Al considerar el tránsito de obras y *topoi* entre distintos sistemas literarios, se promueve una discusión sobre la constitución de un patrimonio cultural y de un canon literario desde una mirada interdisciplinaria, y se estimula un diálogo entre la tradición literaria europea y el contexto local (colombiano y latinoamericano).

A lo largo de los tres años de investigación se llevarán a cabo actividades como la participación en eventos científicos y pasantías en universidades extranjeras, con vistas a la preparación de los siguientes productos: 1) una antología crítica (*reader*) sobre literatura mundial pensada desde el Sur, en colaboración con Paulo de Medeiros, profesor de la Universidad de Warwick, esencial para comprender el panorama teórico de esta área de estudios y los problemas derivados del encuentro entre distintos sistemas y tradiciones culturales; 2) la traducción de la novela *Myra*, de Maria Velho da Costa, en colaboración con estudiantes de grado y posgrado de la Universidad de los Andes; 3) la traducción del libro *Novas Cartas Portuguesas (NCP)*, de Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno y Maria Teresa Horta, en colaboración con Ana Luísa Amaral de la Universidad de Porto y Elena Losada, de la Universidad de Barcelona; 4) la organización de un grupo de investigación internacional y de una mesa temática sobre la reescritura de la figura y del mito de Medea y sus variaciones en el contexto africano y latinoamericano, con vistas a estudiar la relación entre espacio y género desde la época clásica hasta la contemporaneidad; 5) la redacción de un artículo sobre influencias clásicas en la literatura africana de lengua portuguesa, en el cual se destaca la aproximación de tradiciones y contextos históricos y literarios desde el estudio del tema de la resolución de conflictos en el marco del proyecto internacional "Conflict Resolution through Classical Literature" (AHRC Research Networking), en el cual participo como investigadora.

Ian Middleton, Departamento de Música — *Proyectos musicales en la construcción de paz en Colombia: un acercamiento etnográfico aplicado*

Desde antes del acuerdo de paz con las FARC y a pesar de varios obstáculos al proceso de "posconflicto" en Colombia, organizaciones de base, tanto auto-gestionadas como de instituciones de mayor aliento (del estado o el sector privado), han estado trabajando por la construcción de una paz duradera en Colombia. Uno de los ejes centrales de esta labor ha sido lo cultural, en particular se destaca lo musical. Esta propuesta de investigación busca analizar los impactos psicosociales y culturales de las actividades musicales en cinco proyectos musicales que buscan disminuir la violencia y contribuir a la convivencia:

- Festividades tradicionales navideñas y el grupo de tambora juvenil Juventud. Sanmartinense en San Martín de Loba, Bolívar (iniciativas locales y auto-gestionadas).
- Escuela juvenil de gaitas en Ovejas, Sucre (recibe fondos del festival nacional de gaitas Francisco Llerene).
- La Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH un equipo de músicos, gestores e investigadores que gestionan fondos de ONGs internacionales).
- Tambores de Siloé en Cali, Valle del Cauca (apoyado por la fundación SIDOC).
- La Legión del Afecto (un proyecto nacional anteriormente apoyado por el Departamento de Prosperidad Social).

Por "impacto" en esta investigación se entiende como cambios en hábitos de pensamiento y acción o cambios en las estructuras de poder, percibidos como positivos desde el punto de vista de los interlocutores y los grupos culturales donde se dan. A través de la etnografía aplicada y un marco teórico semiótico-fenomenológico se analizarán las dinámicas de confianza, empatía y acción pro-social en los cinco proyectos. En cada caso se documentarán las dinámicas de dichas prácticas y sonidos musicales, las interacciones sociales, los conceptos y las normas locales para entender cómo la música puede o no aportar a la conversión de la violencia en convivencia. Demostrar estas dinámicas requiere la recolección de datos desde la experiencia compartida entre investigador y sus interlocutores en trabajo de campo extendido. Por esta razón propongo muchas salidas de campo, especialmente en el primer año. Como proyecto "aplicado" también se espera apoyar estos procesos y aumentar su éxito.

Juan Sebastián Bastos, Departamento de Música — ***Apertura de observatorios territoriales de música en Colombia***

Este proyecto de creación busca la apertura de observatorios territoriales de música en la región Pacífico de Colombia, en los que se podrán gestar diferentes proyectos con músicas locales y tradicionales, y que permitirán el acopio de información tanto de investigación musical como de procesos de gestión y desarrollo de propuestas musicales en diferentes regiones del país. Inicialmente, y como primer resultado de este proyecto, el observatorio realizará la producción de un fonograma en el pacífico colombiano. Éste estará acompañado de documentos de investigación sobre las tradiciones musicales y de un mapeo en el cual se puedan identificar ritmos, músicos y expresiones que se encuentren en la región. En la región pacífica se encuentran talento y propuestas musicales que se pueden destacar en diferentes mercados internacionales por su gran riqueza rítmica y sonora. Sin embargo, usualmente estas propuestas no tienen las herramientas suficientes para poder producir y visibilizar de la mejor manera su música.

Adicionalmente, la sonoridad de la música de pacífico ha tomado una estética que ha sido dictada por propuestas musicales que han tenido éxito comercial, y en consecuencia se han dejado de lado ciertos sonidos y estéticas anteriores que podrían convivir también en un entorno comercial, por lo que valdría la pena acercar estos sonidos a nuevos mercados musicales. Es por esto que este proyecto busca la integración de referentes musicales distintos que puedan enriquecer y potenciar nuevas propuestas de músicas en el pacífico, y así crear lazos con estos referentes (tanto nacionales como internacionales). Estos referentes serán músicos colombianos inicialmente y, dependiendo del mapeo inicial de propuestas, podremos evaluar la posibilidad de integrar músicos internacionales al proceso de producción y creación colectiva con el trabajo en región.

Marcela Zorro, Departamento de Música — *Órganos tubulares del altiplano cundiboyacense*

El proyecto tiene como propósito hacer un aporte al conocimiento sobre el estado actual de los órganos tubulares en el altiplano cundiboyacense. En Colombia existe muy poca información compilada de estos instrumentos. En 2005 el Ministerio de Cultura aprobó una beca para realizar un inventario en las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Manizales. Sin embargo, este no ha sido publicado y no contempla otras locaciones del altiplano, por lo cual es muy difícil conocer en qué iglesias existen o han existido órganos tubulares y en qué condiciones se encuentran actualmente. Además de documentar el estado físico de los instrumentos encontrados, este proyecto busca hacer un registro de su sonoridad propia y ampliar la poca discografía existente en Colombia de estos instrumentos históricos.

En primer lugar, se identificará la localización de los instrumentos existentes. Este trabajo se hará a partir de estudiar la bibliografía y entrevistar a sacerdotes, párrocos, organistas, organeros y musicólogos. Una vez identificada la localización se realizarán visitas a las distintas iglesias de la región para hacer un registro fotográfico y sonoro básico de cada uno de los instrumentos. Posteriormente, se seleccionarán los órganos que se encuentren en mejores condiciones de conservación y se hará un análisis acústico de algunos de los recintos donde éstos se encuentran. Se tendrá en cuenta el nivel de ruido y el tiempo de reverberación de cada recinto. Esta información que describe tanto las características de los instrumentos como de los espacios acústicos donde se encuentran, servirá para elegir los lugares más adecuados para la grabación de una producción discográfica. Teniendo en cuenta las características de los instrumentos encontrados, se seleccionará un repertorio que se ajuste a las posibilidades de los mismos. En el repertorio se incluirá una nueva obra comisionada a un compositor colombiano además de obras del repertorio tradicional. Finalmente se seleccionará el intérprete y se realizará la grabación, edición, mezcla y masterización de un disco para órgano tubular.

Mauricio Arias, Departamento de Música — *Proyecto de creación musical y de grabación de obras para piano solo en Colombia a partir de 1975*

La intención de este proyecto es impulsar a compositores colombianos actuales y motivar a nuestros intérpretes a involucrarse más en la difusión de la creación musical actual del país. Para esto deseo realizar la grabación de dos álbumes, cada uno en digital y en físico, con obras colombianas para piano solo, de compositores actuales y recientes de distintos estilos, escuelas y generaciones. El primer álbum consistirá de obras ya escritas y estrenadas, incluyendo algunas propias, y el segundo consistirá en su totalidad de estrenos, es decir, será un espacio de estreno y difusión de obras nuevas de varios compositores. A través de estas grabaciones, deseo presentar un caleidoscopio de la creación contemporánea para piano en Colombia. Los títulos propuestos para los álbumes son: *¡Colombia Viva!* y *¡Colombia Viva! II: Estrenos*. Aparte de los álbumes, quiero presentar la mayoría de estas piezas en vivo en conciertos.

Además, como compositor e intérprete, otro punto importante del proyecto es la promoción del álbum *La trompeta camaleónica* que consiste, en su mayoría, de obras mías para trompeta en distintas combinaciones. Entre estas están: *Rapsodia camaleónica* para piano, trompeta y orquesta, *Variaciones fantásticas sobre La Guaneña* para trompeta y banda sinfónica, *Entrada (o salida) concertante* para dos trompetas y cuarteto de metales y *A la memoria de 21 ángeles* para trompeta y piano. Este álbum fue grabado junto con el trompetista Randy Lee, gracias a fondos de su institución y de la Convocatoria Conjunta del Centro de Investigación y Creación 2018. Deseo realizar una gira y varios conciertos promocionando este álbum, tanto en universidades como en festivales. Una idea inicial es hacer una gira por Colombia y algunos países latinoamericanos. Otro posible campo de acción es enlazar el disco con las otras universidades de la Triada (la

Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey). Y, también, me gustaría hacer en el último año del FAPA, una gira por varios estados en los Estados Unidos.

Pedro Salazar, área de Artes Escénicas — ***La pesca y el entorno pesquero: montaje de la ópera Peter Grimes (1945), de Benjamin Britten, desde una perspectiva latinoamericana***

El proyecto tiene como principal objetivo el montaje de la ópera Peter Grimes, del compositor inglés Benjamin Britten (1913-1976), elaborado desde una perspectiva latinoamericana. Para hacerlo se investigará el oficio de la pesca, tema central de la ópera de Britten, a partir de un estudio empírico del puerto de Aldeburgh en Inglaterra, región donde sucede la acción de la ópera, una zona pesquera de Colombia y el Amazonas colombo-brasileño. Desde esta perspectiva se pretende construir un universo escénico y una poética del espacio que actualice el clásico de Britten en relación con el contexto de producción (la costa colombiana y el Amazonas colombo-brasileño) y los dispositivos tecnológicos —con énfasis en el video— de los que disponemos actualmente. Elegimos Peter Grimes no sólo por un interés particular en explorar el universo musical de Britten, sino también porque el entorno físico de la ópera, un pequeño enclave de pescadores, nos permite desarrollar una poética escénica específica de la realidad latinoamericana a través del territorio local y el oficio pesquero.

Peter Grimes nos permite, desde su contenido literario, explorar el tema de la pesca no sólo desde el contorno costero de Aldeburgh, que le sirvió a Britten de inspiración, sino también desde el oficio pesquero como actividad de la especie humana en sus aspectos material e imaginario. En parte, la pesca como un trabajo atravesado por innumerables carencias económicas; en parte, el sentimiento de insignificancia del hombre frente al infinito incontrolable del mar. Peter Grimes es ese pescador que se enfrenta al infinito y sobre él proyecta sus sueños, y es a la vez un prisionero de su entorno y de sí mismo: se trata en este sentido de una obra que se instala en la tensión entre lo individual y lo social, en la encrucijada donde una víctima de sus condiciones de vida se convierte en victimario de los más débiles.

Proyectos FAPA en curso

María José Afanador, programa de Humanidades Digitales, ***Inventar la Gran Colombia: utopía, producción de conocimiento y la economía política del espacio*** — año 1

Diego Arboleda, Departamento de Humanidades y Literatura, ***Colombia Sensorial: identidad nacional, museología y teatro sensorial*** — año 1

Edgar Guzmán, Departamento de Arte, ***Crossroads: encuentros entre arte y arquitectura***

Santiago Restrepo, Departamento de Humanidades y Literatura, ***Estudios sobre el teatro áureo: el «rumor de las diferencias» en el teatro de Lope de Vega*** — año 1

Santiago Forero, Departamento de Arte, ***Hombre dorado*** — año 2

David Peña Lopera, Departamento de Arte, ***Esfera celeste invertida*** — año 2

Esteban Peña Parga, Departamento de Arte, ***Imágenes que se desdibujan con el tiempo*** — año 2

Gemma Bernadó, Departamento de Humanidades y Literatura, ***Escolios y comentarios latinos tardoantiguos*** — año 3, en prórroga de publicaciones

Carolina Cerón, Departamento de Arte. *Participación, colaboración, conversación* — año 3, en prórroga de eventos y publicaciones

Darío Velandia, Departamento de Historia del Arte. *Contrarreforma y arte: Usos y función de la imagen religiosa en los territorios de la Monarquía hispánica (siglo XVII)* — año 3, en prórroga de publicaciones

Juan Carlos Guerrero, Departamento de Historia del Arte. *Génesis del videoarte en Colombia* — año 3, en prórroga de publicaciones

Olga Acosta, Departamento de Historia del Arte. *Construcciones de lo colonial en el arte: tres caminos, un problema* — año 3, en prórroga de publicaciones

Lorenzo Morales, CEPER. *Periodismo en la frontera: una exploración por las líneas invisibles del territorio* — año 3, en prórroga de publicaciones

Proyectos FAPA cerrados este año

Charlotte de Beauvoir, CEPER. *Sonido y realidad. Exploración creativa e investigativa alrededor del género del documental sonoro*

Camilo Hernández, Departamento de Humanidades y Literatura. *Instancias paradigmáticas de representación del cadáver en el siglo veinte latinoamericano*

#5

*Ilustración de Javier Jara Valle**Basada en una fotografía de Mario Omar Fernández Reguera*

Los profesores de la Facultad en el mundo

Nuestra profesora Verónica Uribe ganó la beca Terra Foundation for American Art Symposium Grant

Comunicado de la Oficina de Comunicaciones

Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes

Verónica Uribe, profesora asociada y directora del Departamento de Historia del Arte ganó una beca de la *Terra Foundation for American Art Symposium Grant* para organizar, en mayo de 2020 en la Universidad de los Andes, el Simposio Internacional «Landscape Art of the Americas: Sites of Human Intervention across the Nineteenth Century».

La Terra Foundation for American Art es una organización privada sin ánimo de lucro de los Estados Unidos que apoya el estudio, la investigación y la difusión del arte americano en contextos internacionales. El encuentro académico que organizará la profesora Uribe junto con la historiadora del arte norteamericana Katherine Manthorne, contará con invitados importantes tanto a nivel nacional como internacional y liderará discusiones relevantes y actuales sobre el paisaje en el siglo XIX por medio del intercambio y el diálogo de especialistas en el campo. Ésta es la primera vez que esta beca es otorgada a una universidad en Colombia.

El Instituto Max Planck en Roma recibirá a nuestra profesora Olga Acosta para su estancia posdoctoral

María Alejandra Castro

Periodista
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes

La ruta comercial del galeón Manila vinculó a América más estrechamente con Europa, pero, sobre todo, abrió las posibilidades de intercambio entre Asia y América durante los siglos XVI y XIX. Los intercambios incluían, por supuesto, prácticas y objetos que pretendían representar la cultura material de los diferentes lugares por donde pasaba el galeón.

Estas representaciones distintas serán el centro de la investigación de nuestra profesora del Departamento de Historia del Arte Olga Acosta durante su estancia posdoctoral en el Instituto Max Planck, Bibliotheca Hertziana, en Roma. Se concentrará en estudiar la iconografía presente en las pinturas y objetos relacionados con una comisión japonesa que se embarcó en el galeón Manila en el siglo XVII y que pasó por Roma y México. La estancia para la investigación comienza en septiembre de este año y termina en febrero de 2020.

El proyecto de nuestra profesora está en el marco de una serie de investigaciones que financia el Instituto Max Planck en Florencia y en Roma sobre tránsitos e intercambios culturales que permitan hablar de una "historia global". Con este objetivo, para el Instituto es de interés contar con investigadores que se dediquen a estudiar América, especialmente desde una perspectiva diferente a la europea.

Para nuestra profesora "de lo más atractivo es que la Bibliotheca Hertziana es una torre de Babel. Es una sede italiana del Max Planck, que es alemán, al que llegan investigadores de todo el mundo". La Bibliotheca, además, es un centro con una larga tradición de investigación en historia del arte. La profesora Acosta espera que las relaciones de colegaje que surjan de esta experiencia, además de su investigación, sean de provecho para nuestro Departamento de Historia del Arte.

“Hay que descubrir los matices que el realismo mágico devoró”. Nuestra profesora María Clara Bernal participa en exposición de surrealismo global en 2021

María Alejandra Castro

Periodista

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

El manifiesto surrealista de André Breton se publicó por primera vez en 1924 y fijó a París como el centro del movimiento. A pocos años del primer centenario de la publicación del manifiesto, el Metropolitan Museum of Art en Nueva York (Met), el complejo de museos Tate en Londres y el Art Institute de Chicago se proponen, juntos, ampliar esta visión limitada, y argumentar que el surrealismo existió de manera alternativa en diferentes lugares del mundo en la primera mitad del siglo XX.

Nuestra profesora asociada del Departamento de Historia del Arte, María Clara Bernal, fue invitada a dictar algunos de los talleres que prepararán a los curadores y académicos, de las tres instituciones, que están encargados de organizar la exposición en 2021. María Clara dictó su primer taller el pasado 13 de mayo en el Met, en Nueva York.

La exposición y el programa de talleres que la antecede se concentran en reevaluar el surrealismo para investigarlo, como lo entiende María Clara, como una «situación mundial que se ve reflejada de diferentes maneras en la obra de los artistas”. Esto implica dos cosas: primero, que este movimiento artístico no le pertenece solamente a París y a Breton. Lo segundo, en el plano de lo práctico, es que el Met, el Tate y el Art Institute de Chicago deben convocar a investigadores y profesores de contextos diversos, que preparen a sus curadores, para cumplir con la ambición de hablar de un “surrealismo global” en su exposición. Nuestra profesora, por su parte, tiene la misión de contar el surrealismo en Colombia.

“Ha sido un reto grande porque aquí todo es realismo mágico”, explica María Clara. Su investigación, publicada en el libro *Más allá de lo real maravilloso: El surrealismo y el Caribe*, expone que la llegada del movimiento surrealista a Latinoamérica fue accidentada. Según nuestra profesora, el manifiesto surrealista de André Breton se publicó en Bogotá, traducido al español en 1924, tan solo seis meses después de su aparición en Francia. La discordia se da porque el contexto en el que Latinoamérica recibe este movimiento es uno en el que la construcción de una identidad auténticamente local, que se separara de las imposiciones culturales, colonialistas, europeas, era una preocupación central. Alejo Carpentier y José Vasconcelos, por nombrar a los más reconocidos, eran defensores de esa separación de lo europeo. Esta es una de las razones por las que María Clara afirma que el surrealismo encontró resistencia en nuestro país. “No es que no lo conocieran, es que no lo querían adoptar porque tenían otra retórica. No aplicaba al momento”, explica.

Esa búsqueda de una identidad latinoamericana, para María Clara, se manifiesta en el desarrollo de una estética que pretendía “asentarse en un pasado local y homogéneo” que se relaciona con el término, en los años 20 y 30, de lo *real maravilloso* y más adelante con el realismo mágico. Sin embargo, esta resistencia no implica que en Latinoamérica se haya ignorado el surrealismo completamente. Particularmente, nuestra profesora explica que las migraciones europeas a Latinoamérica causadas por la segunda guerra mundial permitieron la entrada a artistas que se declaraban parte del movimiento. “Es por eso que es en la costa [atlántica] donde encontramos más muestras de ese surrealismo”, puntualiza María Clara.

El mayor obstáculo para la propagación de una versión latinoamericana del surrealismo, estuvo, no obstante, en la popularidad del realismo mágico. “Aquí [en Colombia] hay arte surrealista, arte fantástico y realismo mágico, pero el realismo mágico borró, como teoría, todo el

resto de lo que sucedió", cuenta María Clara. Entonces, el objetivo que persigue María Clara Bernal durante los talleres de preparación para la exposición en 2021 es el de rescatar las expresiones de surrealismo en el arte colombiano. Para ella, "hay que descubrir los matices que el realismo mágico devoró".

Sus talleres analizan la película *La langosta azul*, "que es nuestra obra abanderada que puede caber en esa estética" y muestran la obra de Cecilia Porras y de Enrique Grau para dar cuenta de las expresiones del surrealismo en Colombia.

"A mí me parece que una de las cosas más fascinantes de estudiar el surrealismo, es que el surrealismo no es un estilo artístico, es una forma de vida y un pensamiento que abarca todos los aspectos. Los surrealistas, siendo tan jóvenes como eran, reconocieron que el hombre tiene todos esos aspectos y mucho más y no puede uno compartimentalizar entre arte, política, la sociedad, la vida interior, la vida pública, sino que todo es parte de una cosa. Es uno de los primeros movimientos que creyeron en el poder transformador del arte. Para ellos el arte iba a crear un nuevo mundo".

Para esta serie de talleres, los museos han invitado profesores de todo el mundo. María Clara puntualiza que "no están invitando a las figuras ya establecidas en esos temas porque están buscando nuevas formas de abordarlos". Nuestra profesora llegó al proyecto a través de la invitación de Stephanie D'Alessandro, curadora Leonard A. Lauder del Met y encargada de la iniciativa, quien se interesó en la investigación de María Clara gracias a Más allá de lo real maravilloso: El surrealismo y el Caribe. La próxima reunión de investigadores será en el encuentro de la Sociedad Internacional de Estudios sobre el Surrealismo en la Universidad de Exeter en septiembre de este año.

Ian Middleton es moderador en el cuarto Simposio sobre el impacto social del hacer musical

Óscar Aquite

Gestor de comunicaciones
Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes

El simposio anual de la organización SIMM (Social Impact of Music Making) sale de Europa por primera vez para aterrizar en Bogotá. Nuestro profesor de etnomusicología, Ian Middleton, hizo parte del comité de selección de ponentes y será moderador de uno de los paneles que discutirá la relación de la música con la construcción de paz y el posconflicto.

El maestro Middleton tuvo la oportunidad de ser ponente en la versión 2017 del simposio en Londres y de participar como asistente en Helsinki 2018. Según él, este simposio es importante porque promueve espacios para conciertos didácticos como el de Tambores de Siloé. Este grupo musical de jóvenes de la comuna Siloé de Cali ha trabajado con nuestro profesor desde el 2014 y juntos han experimentado con instrumentos de materiales alternativos y reciclados, con músicas tradicionales y no tan tradicionales, así como han abierto espacios con jóvenes vulnerables para fortalecer el sentido de pertinencia en el barrio y disminuir la violencia de pandillas.

El simposio de la organización SIMM es un evento internacional que reúne investigadores, músicos, trabajadores sociales y figuras de políticas públicas para entender las maneras en que la música impacta las diferentes sociedades del mundo y cómo se puede utilizar como herramienta para conseguir la transformación social.

Nuestra profesora María Mercedes Andrade participará en think tank del Mahindra Humanities Center de Harvard

María Alejandra Castro

Periodista

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

El Mahindra Humanities Center de Harvard convoca a profesores de distintas partes del mundo para diseñar un "currículo de humanidades globales". Nuestra profesora del Departamento de Literatura, María Mercedes Andrade, está entre las invitadas a hacer parte del próximo taller del proyecto. Será en Buenos Aires, los días 27 y 28 de junio de 2019.

La iniciativa a la que María Mercedes fue convocada está orientada a construir una malla curricular útil pedagógicamente e institucionalmente, pero que tenga en cuenta la compleja superposición de interpretaciones, lenguajes y expresiones que implica "lo global" hoy y que, además, sea abordada de manera interdisciplinar.

El Mahindra Humanities Center está patrocinado por la Mellon Foundation y la Fundación Volkswagen para llevar a cabo esta primera parte del proyecto *Global Humanities Curriculum*. El taller de Buenos Aires es el tercero de la fase de colaboración para la discusión y diseño del "currículo". Se espera que las próximas sesiones se celebren en Hannover y en Nueva Delhi. El centro Mahindra se postulará a una beca adicional de la Mellon Foundation para implementar el currículo al final del ciclo de talleres.

Sandra Sánchez-López, profesora del Ceper, es nombrada consejera de LASA Colombia

María Alejandra Castro

Periodista

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

Después de tres años de trabajo como copresidenta de la sección Colombia de la Latin American Studies Association, nuestra profesora del Ceper, Sandra Sánchez-López, toma el cargo de consejera de la sección. LASA es la asociación más grande de estudios latinoamericanistas en el mundo. Reúne a alrededor de 12.000 investigadores y creadores que trabajan temas relacionados con América Latina, entre extranjeros y originarios de la región. El congreso que la asociación organiza recibe anualmente entre 5000 y 7000 participantes. Este año, Boston fue la ciudad anfitriona del congreso. La asociación también publica cada tres meses el *Latin American Research Review*.

Nuestra profesora ha trabajado por cinco años para la sección Colombia de la asociación. Los primeros dos como secretaria y entre 2016 y 2019 ocupó el cargo de copresidenta junto con el profesor de Brown University Felipe Martínez Pinzón, quien ahora también asume la posición de consejero. Con un pie en Estado Unidos y otro en Colombia, la gestión de los copresidentes se centró en estrechar los diálogos entre la asociación global y el capítulo colombiano. Durante su copresidencia aumentaron los miembros afiliados a la sección, con lo que ganaron una plaza más en los paneles fijos del congreso; pasaron de tres a cuatro paneles que no necesitan competir para participar en el evento anual. Nuestra profesora y Felipe Martínez, que es egresado de nuestra Facultad, representaron a Colombia en los congresos de Lima, Barcelona y Boston.

LASA Colombia otorga dos premios a las mejores investigaciones sobre Colombia.

En los últimos años, Sandra y Felipe trabajaron para diversificar la procedencia de los jurados que escogen a los ganadores de estos premios. En los años impares la sección entrega el premio Michael Jiménez al mejor libro de historia de Colombia. Este año el jurado fue encabezado por Ana María Otero, profesora del Departamento de Historia de los Andes y contó con el concepto de Matthew Brown de University of Bristol y Jason McGraw de Indiana University Bloomington. La ganadora del reconocimiento fue Claudia Leal, también profesora del Departamento de Historia de nuestra universidad, con su libro *Landscapes of Freedom: Building a Postemancipation Society in the Rainforest of Western Colombia*.

En los años pares, se entrega el premio Monserrat Ordóñez a la mejor producción y creación en crítica literaria con enfoque de género. En su versión 2018, el Monserrat Ordóñez fue concedido a Cherilyn Elston. Carolina Alzate, profesora de nuestra Facultad, fue la jurado principal. Desde la posición de la consejería, Sandra y Felipe tendrán la responsabilidad de encabezar el jurado de los próximos premios: Felipe del Monserrat Ordóñez 2020 y Sandra del Michael Jiménez 2021. También participarán en la elección de las investigaciones que ocuparán las cuatro plazas para los paneles del próximo congreso y de los beneficiarios de las becas de viaje que otorga LASA Colombia todos los años. Finalmente, se dedicarán a trabajar para atraer miembros de más disciplinas, como el derecho, la ciencia política y la economía, al capítulo colombiano. "Hay que pensar la sección como un lugar de diálogos amplificados, más transversales a distintas disciplinas, para pensar Colombia en términos más amplios, como un todo", explica nuestra profesora.

Óscar Acevedo, profesor del Departamento de Música, recibe condecoración por su trayectoria artística

Comunicado de la Oficina de Comunicaciones

Facultad de Artes y Humanidades
Universidad de los Andes

Nuestro profesor del Departamento de Música, el pianista Óscar Acevedo, fue condecorado por sus 35 años de carrera artística y por su aporte musical en el campo del jazz en el departamento de Bolívar. El maestro Acevedo recibió este reconocimiento el 30 de agosto en el marco del Festival de Jazz de Mompox.

En este homenaje se reconoció al maestro Óscar Acevedo como uno de los músicos más representativos del jazz colombiano de la segunda generación. Los discos *Como un libro abierto* (1996), *Dedicatoria* (1999), *Jazz Colombiano en vivo* (2013) y *A toda costa* (2017) recogen buena parte de su trabajo. Además, el maestro tiene un reconocimiento de la Massachusetts House of Representatives por su aporte a la cultura colombiana.

El maestro Acevedo fue el pianista del concierto de clausura del Festival de Jazz de Mompox el sábado 7 de septiembre, junto con la Orquesta Sinfónica de Bolívar de Unibac y el violinista cubano americano Alfredo de la Fe.

Los profesores David Cohen y Mario Omar Fernández fueron ganadores del Fondo Ibero museos para el Patrimonio Museológico 2019

Comunicado del Centro de Investigación y Creación

Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

Los profesores David Cohen y Mario Omar Fernández se postularon al Fondo Ibero museos para el Patrimonio Museológico, en conjunto con el Instituto Caro y cuervo, para hacer la gestión de riesgos de todas las colecciones que están en manos del Instituto. El proyecto pretende hacer, primero, un diagnóstico del estado de todas las colecciones para, así, establecer estrategias en aras de minimizarlos, de manera que las colecciones perduren como legado patrimonial de generaciones futuras. Las actividades específicas del proyecto son: a) clasificación de la colección por categorías y niveles, b) construcción de un diagrama de valor de la colección, c) invitación de expertos para la construcción de criterios de valoración) formulación de los escenarios de riesgos, e) Revisión de fuentes históricas y estadísticas para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos identificados, f) Análisis de las mediciones y datos ambientales obtenidos, g) Establecimiento de las magnitudes de riesgo para cada escenario, h) Comparación de las magnitudes y establecimiento de prioridades y i) Formulación de acciones, programas y proyectos del plan.

Semana de las artes y las humanidades 2019

Este año organizamos nuestra quinta versión de la Semana de las Artes y las Humanidades, con el espíritu que nos movió a crear este evento: como un espacio para que los miembros de nuestra facultad divulguen y compartan, de formas didácticas, pedagógicas y creativas, sus distintos proyectos, obras, ideas y las demás manifestaciones creativas de nuestras disciplinas. Justamente, y para recordar nuestras primeras dos versiones, decidimos que la Semana de este año no tendría una temática específica, sino que acogeríamos todas las ideas, actividades y eventos que nuestros colegas de la Facultad quisieran traer a la programación. Queremos resaltar algunos de los 19 eventos que tuvieron lugar durante esta semana, que sucedió del 27 de febrero al 1 de marzo.

El primero es una obra que nos trajo el Colectivo de Investigación Teatral Abrakadabra, un grupo de teatro maravilloso cuyos miembros son reos del Establecimiento Carcelario La Modelo. Bajo la dirección de Adrián Cardona, y siguiendo una tradición de presentaciones en la Universidad de los Andes gracias al trabajo que lleva a cabo nuestro profesor Lucas Ospina en La Modelo, Abrakadabra nos trajo "El libro mágico", una obra que invita a su público a leer, con humor negro divertidísimo, improvisaciones, un guion impecable y un ambiente inigualable. Siempre será un placer tener a los miembros de Abrakadabra en la universidad, y esperamos poderlos ver una vez más en nuestras próximas versiones de la Semana.

Junto con nuestros colegas del proyecto Progresía Fenicia y nuestra egresada del Programa de Arte, Valentina Cuervo, organizamos un taller de pintura con los chicos del barrio Fenicia, a la vez que se hacía una restauración del mural "El barrio". Tuvimos también a la profesora Paola Helena Acosta, quien también tiene un texto en nuestro dossier sobre artes escénicas, y que presentó su conferencia sobre los aportes del arte dramático colombiano a la política pública del recuerdo en América Latina, resultado de un proyecto que llevó a cabo gracias a la Beca de investigación en arte dramático 2018 ofertada por el Instituto Distrital de las Artes-IDARTES. En la investigación, Acosta analizó varios textos dramáticos con el fin de entender la dramaturgia como un lugar de constitución de memoria, cuando se la piensa como escenarios donde confluyen testimonios simbolizados, y de cara a las políticas estatales que determinan las formas hegemónicas de recordar.

Además, y de la mano con la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana, iniciamos con el primer evento de un ciclo de talleres y conferencias sobre las industrias creativas de cara a la política de economía naranja. En esta primera versión, tuvimos una charla con William José Otero Gracia, funcionario de Presidencia, y Nelson Cubides, Concejal de Bogotá y autor del "Acuerdo sobre Industrias Creativas y Culturales en el Distrito" para intentar entender la política del gobierno. Luego de la charla, sin frutos, organizamos tres mesas temáticas que trataron de:

1. Calidad, pertinencia y valor simbólico de la producción cultural artística.
2. Culturas locales (regiones) y contextos globales.
3. El papel de las universidades en la articulación de las artes con el mercado y el entorno cultural.

Las tres mesas contaron con la participación de Omar Rincón (profesor asociado del Ceper), David Solodkow (Director del Centro de Investigación y Creación), Héctor Bonilla (Presidente de AcoFartes), Ivonne Carolina Gómez (Directora del Centro de Gestión Cultural de la Universidad Javeriana), Oscar Hernández (Asistente de Creación Artística de la Universidad Javeriana) y Juan Francisco Ortega Díaz (Profesor Asociado y Director de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes). Las discusiones de estas mesas sentaron las bases para los siguientes talleres que se organizaron en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Bosque, y en los que hemos participado activamente, para pulir y presionar a las instituciones distritales y gubernamentales en sus intentos por implementar la política, asegurando la participación de la academia.

Finalmente, nuestra Semana de las Artes cerró con el regreso de un evento clásico de nuestra programación: la quema de cerámica Rakú, que tuvo lugar en la Plazoleta Lleras y tuvo a estudiantes, administrativos y profesores pintando y creando piezas únicas que pudieron llevarse como recuerdo de esta semana. Con ese grato recuerdo, queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos los participantes que hacen posible, año a año, que la Semana de las Artes y las Humanidades sea posible. Primero, a nuestra decana Patricia Zalamea. También, a todos los colegas de nuestra Facultad por su dedicado trabajo de investigación y creación: a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad. A los administrativos de la Facultad y de los departamentos: Edilma Cortés, Nathalya Rodríguez, Octavio García, Mariana Garrido, Juan Manuel Cubides y Santiago Ospina. También estuvieron presentes con su inteligencia y su trabajo David Hernández, y su excelente equipo, apoyando todo lo relacionado con nuestros recitales y la música en general y Vanesa Correa, con los eventos de teatro, además de colaborar con muchos otros procesos administrativos fundamentales. También queremos agradecer al profesor Mario Omar Fernández que apoyó la coordinación como responsable de la iniciativa de Patrimonio de la Facultad y a Ximena Guerrero, directora del Centro cultural.

Asimismo, debemos agradecer enormemente a todos los participantes de este año, que enriquecieron con sus proyectos esta versión de la Semana de las Artes y las Humanidades. A los ensambles estudiantiles del profesor Ian Middleton, al Ensamble de Jazz de Óscar Acevedo, a Valentina Cuervo, a Jerónimo Pizarro, María Paula Apolinar, Ana Prata y Pedro Meneses, a Teresa Sousa y su trío musical, a los colegas de Progresía Fenicia y a las profesoras Olga García y Paula Acosta. A todos ellos, mil gracias por sus grandes aportes a nuestra Semana de las Artes y las Humanidades.

5ª EDICIÓN

SEMANA DE LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES

DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2019

Encuentros CIC de artes y humanidades y Colaciones 2019

A finales del 2017, decidimos volver a abrir un espacio de divulgación de la investigación y la creación de nuestros profesores y estudiantes, en el que todos pudieran presentar sus proyectos, responder preguntas y formar sinergias entre los colegas de la Facultad. Por eso, el jueves 9 y el viernes 10 de noviembre de ese año, inauguramos el Congreso CIC. Por tercer año consecutivo, el CIC organiza este espacio de divulgación, siguiendo con la decisión de transformar el "congreso", pesado y acartonado que habíamos inaugurado el año pasado, en dos "encuentros" semestrales que llevan por nombre los Encuentros CIC de artes y humanidades. El primer encuentro del año tuvo lugar el jueves 9 de mayo, y el segundo, el jueves 26 de septiembre. Además, este año complementamos los Encuentros CIC con reuniones más pequeñas y cortas: el regreso de los miércoles de Pensamiento, palabra, obra y Colación.

Miércoles de pensamiento, palabra, obra y colación con presentaciones de profesores de la Facultad

Agoŝto

28

María Emma Wills | Arte y memoria

Un diálogo alrededor de la memoria histórica: artes, expresiones estéticas y transformación social.

Juan Fernando Herrán | Arte

Proyeŝos Piedra y polvo y Cronologías envolventes

Septiembre

11

Betsy Forero | Estudios asiáticos y cine

Cultura popular, cine y medios: representaciones de género y etnicidad

Ian Middleton | Etnomusicología, construcción de paz y músicas colombianas

Proyeŝos musicales en la construcción de paz

Septiembre

25

María Fernanda Trías

Escritora en residencia

Mugre rosa: proyecto de novela

Oŝtubre

9

Juanita Solano | Historia del arte

Un medio fragmentado: los negativos fotográficos de Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle

Vincent Heitzer | Órgano

La cátedra de órgano: un vínculo entre la Universidad de los Andes y la Catedral Primada de Colombia

Oŝtubre

23

Juan Camilo González | Narrativas digitales

Animación y representación de datos: narrativas digitales sobre la violencia en Colombia

Carolina Alzate | Literatura del sXIX

La biblioteca digital Soledad Acosta de Samper y los espacios de la Facultad entre disciplinas

Noviembre

6

Ana Prata | Literatura comparada

Del centro a los márgenes: espacio, género y literatura

Juana Monsalve | Pedagogía del canto y canción artística

Canción artística iberoamericana: el contexto histórico y la relación música-texto del ciclo de canciones Seis Melodías de la compositora hispano - mexicana María Teresa Prieto

**De 12:30 p.m.
a 2:00 p.m.**

En el Bloque T, salón 207
Universidad de los Andes, Bogotá

Entrada libre con inscripción previa en facart.es/colaciones

ENCUENTROS CIC DE ARTES Y HUMANIDADES

JUEVES 9 DE MAYO DEL 2019

PROGRAMACIÓN

Jornada de la mañana Hemiciclo LL 001

8:45 a.m. Apertura de los Encuentros,
palabras a cargo de David Solodkow, director del CIC.

9:00 a.m. Primer panel: proyectos del Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes

- *Proyectos musicales en la construcción de paz en Colombia: un acercamiento etnográfico aplicado*, Ian Middleton. Música, Universidad de los Andes.
- *Apertura de observatorios territoriales de música en Colombia*, Juan Sebastián Bastos. Música, Universidad de los Andes.
- *La pesca y el entorno pesquero: montaje de la ópera Peter Grimes (1945), de Benjamin Britten, desde una perspectiva latinoamericana*, Pedro Salazar. Artes escénicas, Universidad de los Andes.

10:30 a.m. Pausa y café

11:00 a.m. Segundo panel: proyectos CIC - profesores de la Facultad

- *Estudio de modelos de negocio para músicos comerciales de tipo independiente*, Sandro Carrero. Música, Universidad de los Andes.
- *Edición crítica de Los cuadernos de Ernesto Volkening*, Francia Elena Goenaga. Humanidades y Literatura, Universidad de los Andes.

12:00 p.m. Almuerzo libre

Jornada de la tarde Hemiciclo LL 001

2:00 p.m. Tercer panel: ¿Cuál es el rol que juegan las Artes y las Humanidades en la sociedad del siglo XXI?

Participan:

- María José Afanador Llach, Humanidades Digitales, Universidad de los Andes.
- Lucas Ospina Villalba, Arte, Universidad de los Andes.
- María Mercedes Andrade, Humanidades y Literatura, Universidad de los Andes.
- Santiago Espinosa, Escritor y profesor, Gimnasio Moderno.

Modera:

- Dario Velandia Onofre, Historia del Arte, Universidad de los Andes.

3:30 p.m. – Fin de los paneles

4:00 p.m. Lanzamiento c 70: visitas guiadas a las colecciones de arte de la Universidad de los Andes

Los recorridos iniciarán desde la sala de la Colección Luis Raúl Rodríguez Lamus, en el 3er piso del Edificio Franco (G) y finalizarán en la Sala del Consejo, en el 3er piso del Edificio Pedro Navas.

5:00 p.m. Lanzamiento c 70: copa de vino y palabras del Rector, Pablo Navas. Sala del Consejo de la Rectoría

6:00 p.m. Fin de la jornada

Durante la jornada, habrá un stand de la Librería Uniandes con novedades y publicaciones de la Facultad con descuentos.

ENCUENTROS CIC DE ARTES Y HUMANIDADES

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PROGRAMACIÓN

Jornada de la mañana Salón T 207

8:45 a.m. Apertura de los Encuentros,
palabras a cargo de David Solodkow, director del CIC.

9:00 a.m. Primer panel: proyectos del Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes

- *Del centro a los márgenes: espacio, género y literatura*, Ana Filipa Prata. Humanidades y Literatura, Universidad de los Andes.
- *Charla sobre los proyectos del BADAC*, Sergio Méndez, Camilo Martínez y María Juliana Vargas. Música, Universidad de los Andes.

10:30 a.m. Pausa y café

11:00 a.m. Segundo panel: proyectos de profesores de la Facultad

- *Estudios científicos de una obra de arte: primeros pasos*, Mario Omar Fernández. Arte, Universidad de los Andes.
- *Ópera Dido y Eneas*, Andrés Silva y Pedro Salazar. Música y Artes Escénicas, Universidad de los Andes.
- *Biblioteca Virtual Soledad Acosta de Samper*, Carolina Alzate y Camilo Martínez. Humanidades y Literatura y Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, Universidad de los Andes.

12:00 p.m. Almuerzo libre

Jornada de la tarde Salón T 207

2:00 p.m. Tercer panel: Conversatorio sobre libros antiguos

- Maria Cândida Ferreira, *Humanidades y Literatura*.
- Andrea Lozano Vásquez, *Humanidades y Literatura*.
- Gemma Bernadó, *Humanidades y Literatura*.
- Jaime Borja, *Historia*.
- Santiago Muñoz Arbeláez, *Historia*.
- Juan David Murillo Sandoval, *Instituto Caro y Cuervo*.
- Guillermo Molina Moraes, *Instituto Caro y Cuervo*.

3:20 p.m. – Pausa y café

3:30 p.m. Cuarto panel: estudiantes de posgrado y grupos de estudio de la Facultad de Artes y Humanidades.

- Grupo Peiras, *Semillero Peiras: patrimonio bibliográfico antiguo en la Nueva Granada*, Humanidades y Literatura.
- Maria Isabel Vargas, *Pintura, mediaciones y pantallas*, Maestría en Artes Plásticas y del Tiempo.
- Grupo (Re)Memoria, *Retal*, Humanidades y Literatura.
- Blanca Isabel Botero, *Reflexiones en torno al proceso de la obra "Crisoles"*, Maestría en Artes Plásticas y del Tiempo.

5:00 p.m. Fin de la jornada

Durante la jornada, habrá un stand de la Librería Uniandes con novedades y publicaciones de la Facultad con 40% de descuento.

Publicaciones 2019

Conversaciones sobre la Antigüedad grecolatina

Andrea Lozano — compiladora
Humanidades y Literatura

Colección: Jornadas filológicas

Este volumen recoge más de una veintena de trabajos que, tras una cuidadosa preparación y evaluación, constituyen una muestra variopinta de las tendencias investigativas de los estudios clásicos en español. Se optó por una organización disciplinar y, en lo posible, cronológica, aunque si subsistían las sinergias constituidas por las mesas temáticas en las que originalmente se gestaron los trabajos, se privilegió esta disposición. Así se verán pequeñas unidades temáticas integradas por dos o tres trabajos que hacen alusión entre sí. Sin embargo, hay muchos otros vasos comunicantes, verdaderas tarabitas que conectan reflexiones sobre las palabras, los conceptos y las historias de un planteamiento a otro.

A Ítaca desde el Guaviare *Viaje al posconflicto colombiano desde los poemas de Homero*

Rodrigo Verano

Humanidades y Literatura

Colección: Humanidades y Literatura

Diez años permanecieron las huestes de Agamenón ante las puertas de la ciudad de Troya;

la Iliada colombiana ha durado más de cinco décadas. La paz se acerca, pero no llega aún, porque el fin de la guerra no es sino el primer paso del camino que conduce a ella: así pues, si la Iliada concluye, apenas comienza la Odisea. El regreso de los héroes nunca es fácil, no tanto por los monstruos o deidades que salen al paso sino por la pérdida de la identidad personal, del sentido de lo propio que se desdibuja en el conflicto y el desarraigo. A Ítaca desde el Guaviare nos recuerda que el hogar se fragua, se lleva y se recupera en el alma misma; que su pérdida no se debe solo a la distancia. Los sobrevivientes que desean reencontrarlo deben desandar los caminos de la violencia y olvidar las máscaras allí forjadas. Ulises lucha más contra sí mismo que contra las sirenas que desvían su navegación. Los autores aquí reunidos, desde diversas orillas, transitan ese camino de regreso y guían a los lectores interesados en la reconstrucción. Este experimento surge de una lectura del poema homérico llevada a cabo en paralelo en un recinto carcelario y un aula universitaria. La corriente reflexiva y emotiva de estas voces se entrecruza constantemente. Su diversidad transita por el Mediterráneo antiguo, por la memoria histórica colombiana y hasta por el ciberespacio. Este tránsito diagnóstica cruda pero esperanzadoramente que todos, combatientes y espectadores, viajeros y hospederos, estamos en capacidad de reinventarnos y regresar.

La misma oscuridad en todas las hogueras

Brujas, demonios y hechiceras en cinco cuentos de Pedro Gómez Valderrama

Josefina Pizano

Humanidades y Literatura

Colección: Humanidades y Literatura

La misma oscuridad en todas las hogueras es una introducción al universo intertextual de la narrativa del escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama (Bucaramanga, 1923 - Bogotá, 1992), recopilada en la antología Cuentos completos (reeditados por Ediciones Uniandes en el 2016 con el título Más arriba del Reino). Dichos relatos trazan rutas geográficas e históricas precisas. Parten de la Europa medieval, pasan por el descubrimiento de América y arriban a Tolú, capital de la brujería, situada a corta distancia de Cartagena. Este recorrido está marcado por acontecimientos puntuales, no obstante, los ensayos y las narraciones iluminan tanto épocas anteriores como el momento presente de la escritura y de la lectura. De esta forma, la literatura se convierte, para Pedro Gómez Valderrama, en una catacresis metafórica que cubre los vacíos de la historia oficial ortodoxa. Esta herramienta le permite al humanista documentar el devenir ideológico de la Europa medieval, su persistencia en los siglos XVI y XVII y sus repercusiones hasta el presente en las colonias americanas.

Museo de cuadros de costumbres y variedades

Felipe Martínez

Humanidades y Literatura

Colección: Humanidades y Literatura

Esta es la primera reedición completa del Museo de cuadros de costumbres y variedades (1866). Compuesta por 97 textos cortos y la primera impresión completa de la novela Manuela, de Eugenio Díaz, esta compilación fue editada por Vergara y Vergara como un álbum de recortes a partir de periódicos publicados desde 1846 y hasta 1866. A la manera de otras compilaciones, como Los españoles pintados por sí mismos (1843-1844) o Los cubanos pin-

tados por sí mismos (1852), Vergara buscaba que el Museo representara el álbum familiar de Colombia, uno hecho a partir de sus tipos humanos, eventos históricos y paisajes emblemáticos. Como libro hecho para viajar a España, el Museo de Vergara tenía un público lector doble: colombiano y español.

Este libro es una obra mayor del siglo XIX colombiano y una contribución clave de la cultura letrada decimonónica que ha permanecido al margen de los debates actuales sobre la época. Como pieza literaria, es una de las expresiones más acabadas del conservadurismo de mediados del siglo XIX, en tanto propone a Colombia como una extensión de España. Como tal, el Museo fue una reacción a las reformas liberales de la época. Estas pretendían, por una parte, la independencia cultural frente a España y, por otra, a través de empresas estatales como la Comisión Corográfica (1850-1859), organizar al país en torno a signos distintos a la religión católica o las costumbres hispanas. Aparte de enmarcar este texto en los debates acerca de las reformas liberales en Colombia, esta reedición inserta al Museo en el movimiento global de la escritura de tipos y costumbres y rescata del archivo los periódicos de los cuales Vergara extrajo sus cuadros. Contiene 32 ilustraciones de la cultura visual de la época.

Red Doc>

Anne Carson

Humanidades y Literatura

Colección: Poemérica

Red Doc> es un escrito que ronda el paso del tiempo y su tranco ineludible, es un modo de pensar en lo absurdo que resulta la necesidad o urgencia humana por manejar el devenir de ese paso. De ahí la presencia de Proust en el

poema y de su obsesión por anotar cada movimiento y acontecer; de ahí que la mayoría de los personajes pretendan conducir o dominar las situaciones.

Tomado del prólogo de Verónica Zondek

De un solo dominio

José Kozér

Humanidades y Literatura

Colección: Poemérica

"Los diálogos con lo cubano sostenidos por Kozér son siempre diálogos de exiliado. Esto, porque [...] las formas de su exilio son múltiples, y, él mismo lo ha dicho, no siempre han sido infortunadas. Mucho se ha hablado del peso de su judaísmo, de la complicada pertenencia a la tradición de la insularidad caribeña, de su lugar de excepción en el llamado canon literario."

Tomado del prólogo de Michel Mendoza

Verás cielos en fuga

Raúl Zurita

Humanidades y Literatura

Colección: Poemérica

"La ensoñación alucinada de Zurita no se limita al horror; incluye vastas extensiones en las que la fusión con el cuerpo de la patria alcanza una intensidad sublime: toda la sección del libro dedicada a los ríos de Chile, por ejemplo,

cada uno de ellos identificado con un profeta bíblico. O los poemas-sueños dedicados a Kurosawa, interlocutor de un diálogo fantasmagórico sobre la hecatombe y la posibilidad de lo lírico en nuestro tiempo."

Tomado del prólogo de Edgardo Dobry

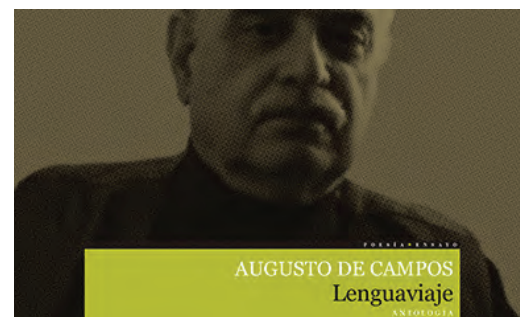
Lenguavivaje

Antología

Augusto de Campos

Humanidades y Literatura

Colección: Labirinto

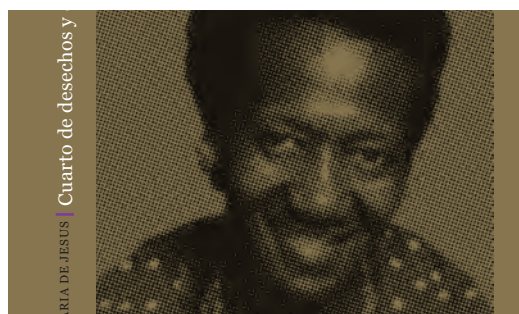
Augusto de Campos pertenece al linaje de poetas que experimentan con el lenguaje desde una perspectiva constructiva. Tanto para él como para sus primeros compañeros de ruta, el arte y la poesía no son el reino de la confesión espontánea ni del habla de un inconsciente desatado, sino un trabajo deliberado y preciso con la lengua, que busca experimentar a partir de reglas innovadoras. Esta antología presenta una amplia selección de su obra poética, textual, gráfica, producida entre 1951 y el 2015, además de una serie de ensayos. Algún día, tal vez en un futuro no muy lejano, Brasil podrá decir que tiene a uno de los grandes poetas del siglo XX. Y más todavía: un gran poeta del siglo XX que será leído en el siglo XXI.

Cuarto de desechos y otras obras

Carolina María de Jesús

Humanidades y Literatura

Colección: Labirinto

Tradicionalmente se dice que Carolina María de Jesús fue descubierta por el periodista Audálio Dantas, pero bien se puede afirmar lo contrario. En abril de 1958, Dantas visitó la favela de Canindé, en São Paulo, para hacer un reportaje. Al notar la presencia del periodista, Carolina comenzó a vociferar contra unos hombres que estaban ocupando el parque para niños recientemente instalado en la favela. Les gritaba que iba a incluir sus nombres en el libro que estaba escribiendo. Sus palabras surtieron efecto. Audálio sintió curiosidad por saber de qué libro hablaba esta mujer negra imponente. Carolina llevó al periodista al rancho que construyó con sus propias manos y le enseñó una serie de cuadernos en los que había venido registrando sus escritos literarios. Dos años después, en 1960, la entonces prestigiosa editorial Francisco Alves publicó Cuarto de desechos, obra con la que la autora se hizo mundialmente famosa.

Carolina nunca se resignó a ocupar el lugar que le indicaban, siempre defendió su independencia, y esto le costó permanecer en un segundo plano hasta las últimas dos décadas, cuando volvió a ganar visibilidad gracias, principalmente, a que escritores vinculados al movimiento negro o a la llamada literatura periférica, uno de los fenómenos culturales más importantes ocurridos en Brasil en los últimos tiempos, la reconocieron como gran antecesora.

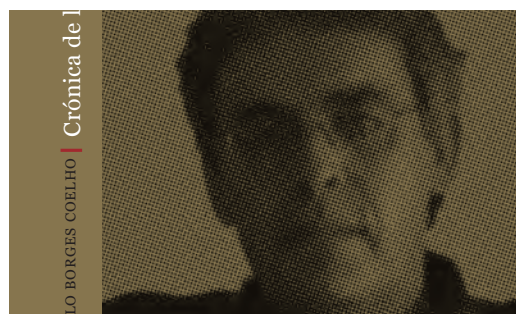
El presente volumen sigue ese movimiento de recuperación de la obra de Carolina, desde una nueva perspectiva, y busca ayudar a ampliarlo más allá de las fronteras brasileñas.

Crónica de la calle 513.2

João Paulo Borges Coelho

Humanidades y Literatura

Colección: Labirinto

Crónica de la calle 513.2 condensa en un microcosmos los años previos y posteriores a la Independencia mozambiqueña y se integra en un proyecto que concilia unidad en el campo del imaginario y experimentación en el plano formal. A este equilibrio, poco común en el escenario literario actual, se une la regularidad en la producción del autor. Nacido en 1955, João Paulo Borges Coelho tenía veinte años cuando Mozambique celebró la llegada de la Independencia; esta novela, publicada más de tres décadas después de la revolución, reconstruye aquel periodo con la distancia suficiente para deslindarse de la euforia e incidir en las paradojas que abriga toda temporalidad transitoria. La narrativa elige el escenario de la capital, Maputo, una ciudad aún poco explorada por la prosa mozambiqueña, y se centra en una experiencia colectiva que se vivió de manera intensa, entre otros lugares, en la calle del autor.

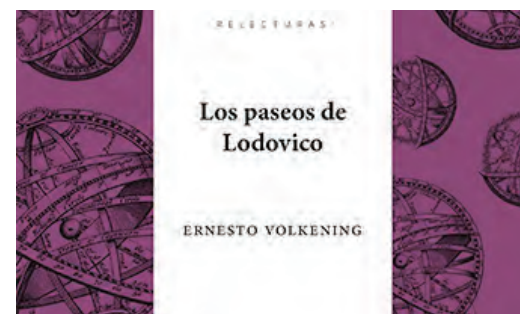
Entre la euforia de una nueva perspectiva y la melancolía de los muros que se erigen con el pasar del tiempo, las relaciones presentadas en esta narrativa dan la medida de un momento histórico vivido con alegría, pero también con muchos sobresaltos.

Los paseos de Lodovico

Ernesto Volkening

Humanidades y Literatura

Colección: Relecturas

Los paseos de Lodovico son, pues, las caminatas de un "tragamillas", un excepcional transeúnte —animal en vías de extinción— hacia un tiempo encantado, igualmente en vías de extinción. ¿Qué es de lo que trata este libro?: el tiempo de la infancia. Comienza como un diario en Amberes el 20 de junio de 1968, "tratando de descifrar el secreto" de esas vidas, y de toda vida, atrapadas en rituales que tal vez, como cualquier cifra humana, parezcan "ininteligibles para los profanos". Están aquí, en tercera persona, los únicos datos que tenemos de la vida de este infatigable y apasionado caminante, uno de los más penetrantes y completos ensayistas que ha tenido Colombia.

Tomado del prólogo de Santiago Mutis Durán

Niketche

Una historia de poligamia

Paulina Chiziane

Humanidades y Literatura

Colección: Relecturas

Niketche es, como lo indica su subtítulo, «una historia de poligamia»: un hombre casado legalmente según las leyes del Estado mozambiqueño tiene cinco mujeres más, cada una

con hijos; por lo tanto, cinco familias. El término que da título a la novela hace referencia a una danza de iniciación sexual femenina de Zambezia, región centro-norte del país, y de Nampula, al norte, región en la que predomina la etnia macua. El personaje principal es Rami, una mujer que, tras veinte años de matrimonio con Tony, descubre que su marido tenía otras mujeres y otras familias.

El contexto histórico de la escritora y su obra se caracterizan por la oposición constante frente a las contradicciones traídas por la transición sociopolítica y cultural. Rami, la protagonista, vive bajo la influencia de las imágenes creadas por el colonizador. Aparentemente, es una mujer educada según los preceptos de los valores éticos y morales de Occidente, pero, tal como su marido, mantiene los preceptos tradicionales.

Tecnologías de la comunicación

Una breve historia material

Sandra Sánchez y Jimena Zuluaga
— compiladoras

Ceper

Colección: Ceper

Este libro ilustra la historicidad de la tecnología y de la comunicación, resaltando su talante sociopolítico. Se suma a recientes esfuerzos por integrar por lo menos dos vertientes desde las que ha sido recogida en general la historia de los medios de comunicación: lo simbólico de los medios y la pura evolución histórica de la técnica y la tecnología.

Este libro propone una revisión de la historia social de los artefactos y la tecnología de la comunicación. Lo hace de manera introductoria y para un público que está iniciando una exploración sobre la relación entre los soportes de expresión y comunicación y su inserción y

apropiación cultural y política en distintas sociedades y periodos históricos. Se trata de un aporte a la arqueología de medios y de las tecnologías asociadas a estos, particularmente en el contexto latinoamericano y colombiano.

Contra el poder

Alberto Donadío y el periodismo de investigación

Juan Serrano

Ceper

Colección: General

"Este es un libro que cumple con todo lo que se propone. Estaba haciendo falta en las librerías, en las mesas de noche, en los salones de clase. En Colombia son escasos los volúmenes sobre periodismo, pero son doblemente escasas las biografías que de paso cuentan el país. Este retrato preciso es ambas cosas: una serie de lecciones sobre periodismo y sobre periodismo investigativo, pero asimismo la biografía de un hombre —premiado con el Simón Bolívar a su vida y su obra— que ha visto crecer con sus propios ojos la bola de nieve de la corrupción en los tiempos en los que el oficio ha estado tratando de sacudirse el poder. Y es una verdadera rareza entre nuestras publicaciones no solo porque tiene adentro los testimonios de todos los implicados, sino porque sabe, en el momento justo, que reivindicar a Alberto Donadío es reivindicar las promesas de la democracia."

Ricardo Silva Romero

"Este libro resulta sorprendentemente útil para descubrir —precisamente hoy en medio del desconcierto de la era digital— que el periodismo que se apeg a su labor esencial de servir al público es capaz de sobrevivir el temporal tecnológico. La manera en que Donadío y otros

de sus colegas del primer equipo investigativo de un diario en Colombia, la unidad investigativa de El Tiempo, han ejercido su labor contiene los elementos de lo que perdurará en el periodismo y esboza el futuro de lo que este será cuando muchas estructuras que hoy lo alojan se hayan derrumbado."

María Teresa Ronderos

Las colecciones de arte en la Universidad de los Andes

Alexander Herrera — coordinador

Historia del Arte

Línea editorial de Facultad: Catálogos

Las colecciones de arte en la Universidad de los Andes han funcionado como una puesta en práctica de las habilidades y herramientas de los historiadores del arte de Los Andes. También han sido un espacio para desdibujar las fronteras entre lo que sucede en el salón de clases —en la teoría— y la experiencia —en la práctica—. Sin duda, han sido ocasiones fructíferas y definitivas para entablar otro tipo de diálogo entre estudiantes y profesores, y con las obras mismas. Los cuatro capítulos que constituyen este libro fueron escritos por profesores y estudiantes y abarcan desde las colecciones de arte prehispánico hasta una breve historia del arte colombiano del siglo XX a partir de las obras que alberga la Universidad. Esperamos que este sea una invitación tanto para nuestra comunidad universitaria como para el público general a acercarse y conocer las obras. Si bien la Universidad no tiene un espacio físico que unifique y albergue las colecciones, publicar este libro da a conocer la existencia de estas obras y permite pensar el campus como un museo abierto.

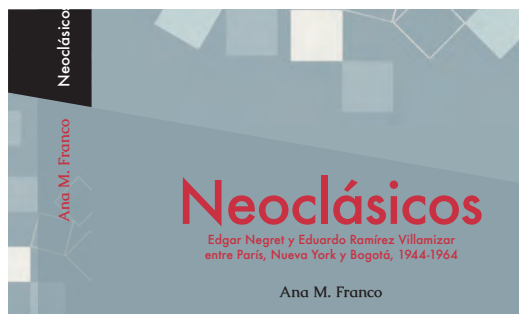
Neoclásicos:

Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá 1944-1964

Ana María Franco

Historia del Arte

Colección: Historia y teoría del arte

Neoclásicos. Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964 estudia el desarrollo y la consolidación de la abstracción geométrica en Colombia en la obra de Edgar Negret (1920-2012) y Eduardo Ramírez Villamizar (1922-2004) desde una perspectiva transnacional. Al hacerlo, traza las conexiones entre los mundos artísticos de París, Nueva York y Bogotá durante los años cincuenta y sesenta del siglo xx. En particular, busca reinsertar a Negret y a Ramírez Villamizar —en tanto pioneros de la abstracción geométrica en Colombia— dentro de los contextos transnacionales en los que operaron en las tres ciudades. Por medio de un análisis detallado de obras específicas, la recuperación y la interpretación de material de archivo y la revisión de la crítica cultural contemporánea, este libro pretende reconfigurar la trayectoria de ambos artistas en el periodo comprendido entre 1944 y 1964, al tiempo que teje los hilos que conectan los mundos artísticos de las tres capitales. Con esto, *Neoclásicos* constituye un aporte original a la historia del arte moderno en Colombia al mostrar la relevancia del arte y los artistas colombianos en los desarrollos del arte de la segunda posguerra más allá de las fronteras nacionales, lo que hace evidente sus conexiones con el arte internacional de la época.

Timea I

Carolina Franco y Marcos Roda

Arte

Colección: Publicaciones artísticas

Esta carpeta de grabados inaugura los resultados del primer proyecto de *TIMEA*, el taller de grabado dirigido por Carolina Franco y Marcos Roda en el Departamento de Arte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes desde el 2017. Este primer proyecto está constituido por cinco grabados hechos a mano, inspirados en la obra *Estoraques* del poeta cucuteño Eduardo Cote Lamus, como homenaje a los cincuenta años de su fallecimiento. Tres de las obras son grabados en metal y dos son serigrafías, todas numeradas en arábigos sobre una edición de cien originales y veinticinco pruebas de artista numeradas en romanos.

Pensar la escena

debates del campo del arte contemporáneo en esfera pública

Jaime Iregui — compilador

Arte

Colección: General

Con el auge que han tenido las nuevas tecnologías de la comunicación en años recientes, la crítica y los debates en torno al arte contemporáneo se han desplazado de los

medios impresos al internet. *Pensar la escena* presenta un conjunto de debates del campo del arte contemporáneo que han tenido lugar en *Esfera Pública*, portal de discusión en Internet en el que artistas, críticos y curadores han debatido colectivamente sobre la actividad artística, las prácticas institucionales y eventos como salones de arte, bienales, curadurías independientes e institucionales.

El libro aborda seis temas sobre los que se ha reflexionado reiteradamente en este foro y que ponen en evidencia problemas de fondo, no solo del arte local sino de la escena internacional: crítica al arte político, el auge y la estandarización de los espacios de artistas, la crítica y el papel de los medios, debates en torno al Salón Nacional de Artistas, la crisis de instituciones como la Galería Santafé y el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

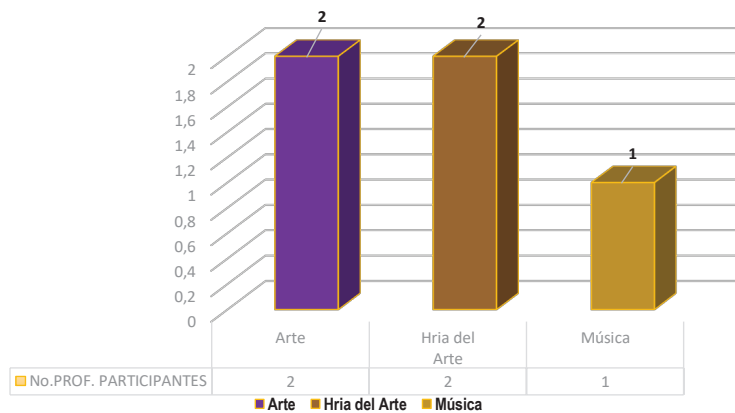
Pensar la escena ofrece a investigadores, artistas, curadores, docentes, historiadores del arte, estudiantes y público interesado una cartografía crítica del campo del arte contemporáneo en Colombia, a partir de los principales debates y temas de discusión que han tenido lugar entre el 2000 y el 2017 en *Esfera Pública*.

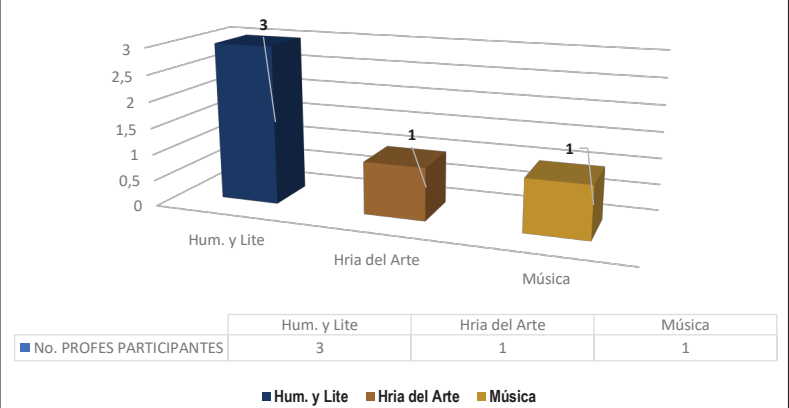
#7
Ilustración de Javier Jara Valle

Estadísticas CIC: en números ¿cómo vamos?

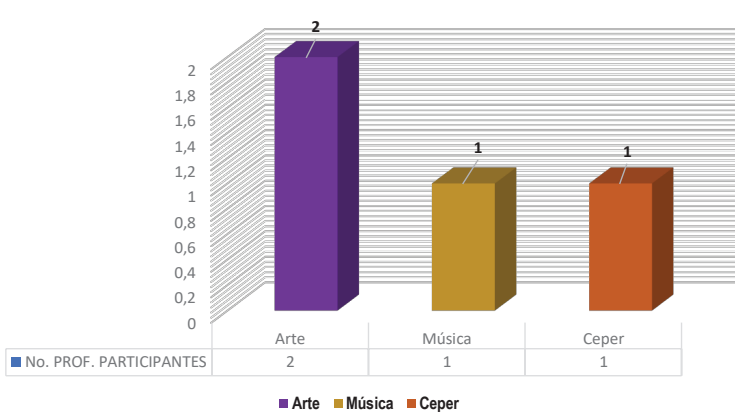
CONVOCATORIA CERRADA 2019

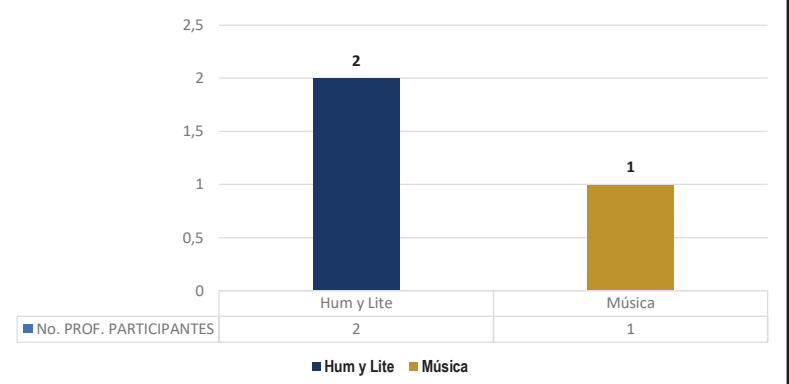
CONVOCATORIA GRUPO ESTUDIOS 2019

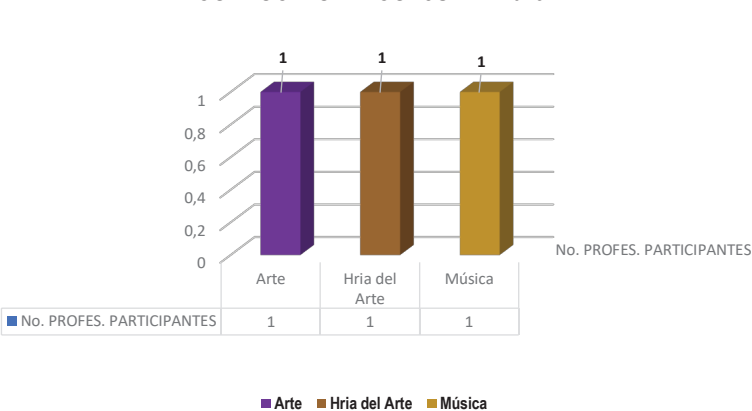
CONVOCATORIA ESPECÍFICA 2019

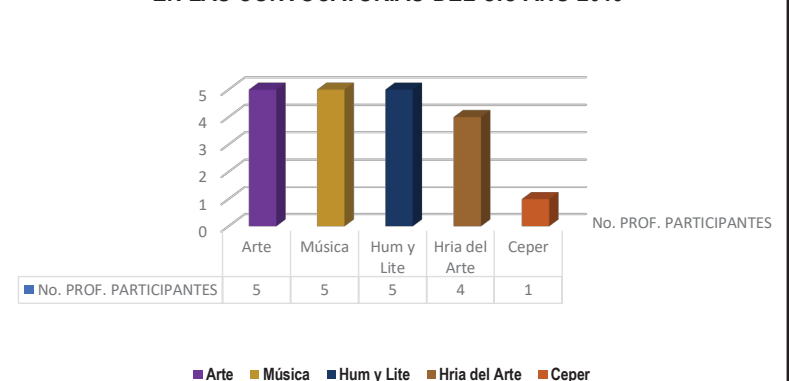
CONVOCATORIA PUBLICA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS 2019

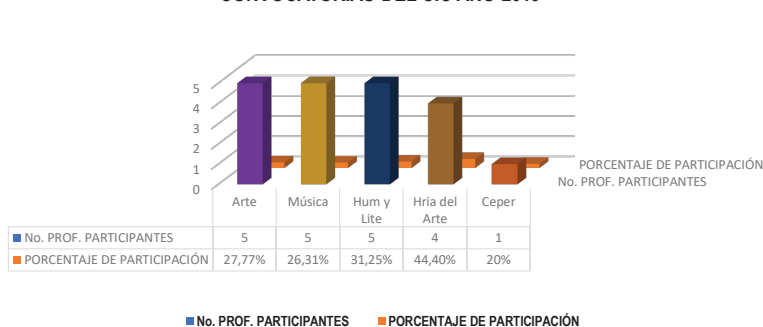
CONVOCATORIA CONJUNTA 2019

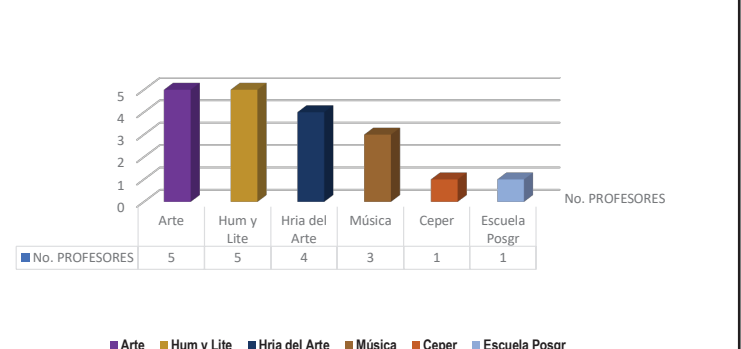
CONSOLIDADO PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EN LAS CONVOCATORIAS DEL CIC AÑO 2019

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS EN LAS CONVOCATORIAS DEL CIC AÑO 2019

PROYECTOS FAPAS AÑO 2019

#8
Ilustración de Javier Jara Valle

Bogotá D.C. - Colombia
Gaceta CIC N° 5 -Año 2019
Universidad de los Andes

Publicación del Centro de
Investigación y Creación (CIC) de la
Facultad de Artes y Humanidades,
Universidad de los Andes

Rector

Alejandro Gaviria

**Vicerrectora de
investigación y creación**

Silvia Restrepo

Vicerrector académico

Carl Langebaek

**Vicerrector de
desarrollo y egresados**

Eduardo Behrentz

**Vicerrector
administrativo y financiero**

Rodrigo Pardo

**Decana de la Facultad de
Artes y Humanidades**

Patricia Zalamea

**Director del Centro de
Investigación y Creación (CIC)**

David M. Solodkow

Equipo CIC

Alejandro Giraldo Gil
Ana Malaver Bejarano
Mónica Uribe González
Alejandra Cruz Lamprea
Jefferson Rincón

Edición

Alejandro Giraldo Gil
Emanuel Silva Pereira

Diseño

Alejandro Giraldo Gil
Natalie Pacheco Pérez
Emanuel Silva Pereira

Diagramación

Emanuel Silva Pereira
Natalie Pacheco Pérez

Portada

Esteban Peña Parga
detalle del proyecto *CROMA*
gotas de acrílico sobre papel

