

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Estudios Generales
Departamento de Humanidades

TÍTULO DEL CURSO: Arte en museos y otros espacios

COURSE TITLE: Art in Museums and Beyond

CODIFICACIÓN: HUMA 3025

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO: 45 horas / Tres créditos

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUIMIENTOS: ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso está diseñado como una opción para cumplir con el requisito de Artes del componente de Educación General. Examina el fascinante mundo de los museos, públicos o privados, y la naturaleza de sus colecciones, desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, descubre su importancia para la investigación, el disfrute de lo estético, su función didáctica sus múltiples expresiones: artísticas, históricas, religiosas, políticas, científicas, y tecnologías, entre otras. Estudia los orígenes y la evolución de las instituciones que a través de los siglos han custodiado los bienes artísticos, culturales, bibliográficas y documentales de la humanidad: museos, galerías, archivos, filmotecas, bibliotecas y otros repositorios. Explora los diversos espacios en que se conservan los bienes patrimoniales, desde el Paleolítico hasta sus exhibiciones más recientes en el espacio cibernético. Curso presencial, en línea, híbrido y a distancia.

COURSE DESCRIPTION:

This course is designed as an option to fulfill the Arts requirement of the General Education component of the undergraduate program. The course examines the fascinating world of museums, both public and private, and the nature of their collections. The multi and interdisciplinary perspective explores museums as sites for research and aesthetic enjoyment, didactic centers, and multiple expressions of human creativity (e.g. artistic, historical, religious, political, scientific, technological). From the

Paleolithic to the present, the course explores the origins and evolution of diverse repositories for the protection of artistic, cultural, literary, and documentary creations of humanity: museums, galleries, archives, film archives, libraries, and other repositories. Course offered face-to-face, online, hybrid and distance.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso los estudiantes:

- Desarrollará el pensamiento crítico a través de análisis, interpretación y problematización de temas relativos a las humanidades.
 - Cultivará su aptitud para el pensamiento sistemático y creativo, el análisis crítico, el desarrollo y expresión de opiniones propias y el debate respetuoso.
 - Apreciará el valor estético del arte y sus diferentes contextos históricos, sociales y políticos en la cultura.
 - Conocerá el origen del concepto del museo y sus cambios a través del tiempo.
 - Se familiarizará con las colecciones en una selección de museos e instituciones afines, tanto locales como internacionales.
 - Desarrollará su sensibilidad estética mediante el contacto directo con documentos históricos, objetos, libros raros, y obras artísticas en general.
 - Reconocerá las funciones de conservación, investigación y educación de los museos en sus visitas (físicas o virtuales) a exhibiciones, y mediante el análisis de sus publicaciones.
 - Examinará aspectos sociales y éticos relacionados con los retos que afronta la conservación de los bienes culturales en Puerto Rico y en el exterior.
 - Apreciará obras de arte de diversas épocas, culturas, lugares y estilos, y en particular de la cultura puertorriqueña en su contexto caribeño y latinoamericano.
 - Podrá valorar la importancia de la supervivencia de las instituciones culturales que custodian el patrimonio cultural y artístico de la humanidad en sus diversas manifestaciones.
 - Cultivará su aptitud para el disfrute del patrimonio tangible e intangible.
 - Se familiarizará con las técnicas actuales de documentación e inventario del patrimonio.
 - Fortalecerá sus destrezas de análisis crítico, lectura y expresión escrita.
 - Contribuirá de forma efectiva a la inclusión de compañeros/as estudiantes con impedimentos en el salón de clase.
 - Hará los acomodos necesarios, al trabajar en equipo, para incluir a compañeros/as estudiantes con impedimentos.
 - Identificará una variedad de tipos y formatos de fuentes potenciales de información. Evaluará y seleccionará el que más le convenga a su investigación.
 - Seleccionará los métodos de investigación o los sistemas de recuperación de la información más adecuados para acceder a la información que necesita escogiendo los motores de búsqueda y bases de datos más útiles.
 - Desarrollará la competencia en acceso y uso de información. Resumirá las ideas principales, parafraseando o citando directamente, para extraer la información reunida.
 - Evaluará dicha información y sus fuentes, su confiabilidad, validez y autoridad.
 - Valorará y desarrollará una mayor consciencia crítica de su propia identidad cultural y humanística.
 - Apreciará un mayor entendimiento sobre las convergencias y divergencias entre el desarrollo de las culturas de la antigüedad y el mundo contemporáneo.
-

- El estudiante demostrará su capacidad para la búsqueda eficiente y el uso efectivo y ético de información.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:				
Tema	Distribución del tiempo			
	Presencial	Híbrida	A Distancia	En línea
I. Introducciones al curso: Arte en museo y en otros espacios A. Presentación del prontuario y descripción del curso B. El coleccionismo desde la Antigüedad hasta el Renacimiento C. Las Colecciones Reales en los siglos XVI al XVIII D. Memoria y Expolio, siglos XIX al XXI	9 horas	9 horas (3 presenciales y 6 en línea)	9 horas (1.5 presenciales y 7.5 en línea)	9 horas
II. El mundo de los museos A. Concepción del museo tradicional hasta una nueva museología 1. Museología, ¿arte o ciencia interdisciplinaria? 2. Museografía, conjunto de técnicas y de prácticas aplicadas al museo B. Aproximación a museos y galerías internacionales y sus colecciones C. Museos e instituciones afines en Puerto Rico, y sus colecciones	18 horas	18 horas (4.5 presenciales y 13.5 en línea)	18 horas (2 presenciales y 16 en línea)	18 horas
III. Archivos, bibliotecas y otros espacios con funciones museísticas A. Bibliotecas B. Archivos	12 horas	12 horas (3 presenciales y 9 en línea)	12 horas (en línea)	12 horas
IV. Los espacios virtuales y arte cibernético A. Archivos en la red B. Museos, Virtual Library Museums C. Galerías virtuales D. Bibliotecas virtuales	6 horas	6 horas (1.5 presenciales y 4.5 en línea)	6 horas (en línea)	6 horas
Total de horas contacto	45 horas	45 horas (12 presenciales)	45 horas (4.5 presenciales)	45 horas

		= 27% y 33 horas en línea = 73%)	= 10 % y 40.5 horas en línea = 90%)	
Libro de Texto Principal				
No tiene.				
TÉCNICAS INSTRUCCIONALES:				
Se podrán utilizar algunas de las siguientes:				
Presencial	Híbrido	A Distancia	En línea	
<ul style="list-style-type: none"> • Conferencias del profesor • Proyección de imágenes / Presentaciones de Power Point • Lecturas • Discusión de lecturas, películas, artefactos diversos • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Diario reflexivo • Portafolios 	<ul style="list-style-type: none"> • Módulos instruccionales en línea • Lecturas de artículos profesionales en línea • Videos instruccionales • Trabajos en grupo • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Presentaciones orales • Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas • Discusión asincrónica (Foros) • Creación de glosario de términos histórico-artísticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Módulos instruccionales en línea • Conferencias del profesor • Lecturas de artículos profesionales en línea • Discusión de lecturas, películas, artefactos diversos en videoconferencias y presenciales • Trabajos en grupo • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Presentaciones orales • Discusión asincrónica (Foros) • Creación de glosario de términos histórico-artísticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Módulos instruccionales interactivos • Lecturas de artículos profesionales en línea • Videos instruccionales • Trabajos en grupo • Tareas individuales • Actividades de avalúo • Actividades prácticas • Presentaciones orales • Discusión asincrónica (Foros) • Creación de glosario de términos histórico-artísticos • Videoconferencias asincrónicas y sincrónicas. 	
RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:				
Recurso	Presencial	Híbrido	A Distancia	En línea
Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)	Institución	Institución	Institución	Institución

Cuenta de correo electrónico institucional	Institución	Institución	Institución	Institución
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos	Estudiante	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones	Estudiante	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Bocinas integradas o externas	No aplica	Estudiante	Estudiante	Estudiante
Cámara web o móvil con cámara y micrófono	No aplica	Estudiante	Estudiante	Estudiante

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Presencial	Híbrida	A Distancia	En línea
Exámenes.....40%	Asignaciones.....15%	Exámenes.....40%	Asignaciones y actividades asincrónicas.....15%
Trabajo de investigación20%	Participación en foros de discusión.....15%	Participación en foros de discusión.....20%	Participación en foros de discusión.....15%
Diario reflexivo.....20%	Trabajo final.....25%	Informe oral.....25%	Trabajo final.....20%
Participación en clase.....20%	Trabajos reflexivos.....20%	Participación en clase.....15%	Trabajos reflexivos.....20%
Total.....100%	Informe oral.....25%	Total.....100%	Presentaciones orales virtuales.....20%
	Total.....100%		Reuniones sincrónicas.....10%
			Total.....100%

ACOMODO RAZONABLE:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

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

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA SEXUAL

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

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor tendrá un plan de contingencia que activará una vez advenga en conocimiento que se presentará alguna situación por la cual no podrá continuar su curso de la manera en que lo ha estado ofreciendo hasta ese momento.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A, B, C, D, F

BIBLIOGRAFÍA

Referencias:

98, *cien años después : Museo de Arte de Ponce, Ponce (Puerto Rico), 30 enero, 1999 - 7 marzo, 1999*. Ponce, Puerto Rico : Museo de Arte de Ponce, 1999.
Alegría, Ricardo E. *Los museos del Instituto de Cultura Puertorriqueña*. San Juan, Puerto Rico : Instituto de

- Cultura Puertriqueña, c1971.
- Alonso Fernández, Luis. *Diseño de exposiciones: Concepto, instalación y montaje*. Madrid: Alianza, 2010.
- Alonso Fernández, Luis. *Museología y Museografía*. Madrid: Ediciones del Serbal, S.A., 2001
- Alonso Fernández, Luis. *Nueva museología*. Madrid: Alianza, 2012.
- Asociación de Museos de Puerto Rico. *Directorio de Museos de Puerto Rico*. San Juan, Puerto Rico : Asociación de Museos de Puerto Rico, 2004.
- Ávila, Ana. *El arte y sus museos*. Madrid: Ediciones del Serbal, S.A, 2003.
- Ballart Hernández, Josep et. Jordi Juan i Treserras. J. *Gestión del Patrimonio Cultural*. Valladolid : Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, 2002.
- Barragán, Paco. *La era de las ferias: acerca de la ferias como centros urbanos de entretenimiento, los curadores de ferias, la pintura expandida, el coleccionismo y el "Nuevo Ferialismo" = Art fair age : on art fairs as urban entertainment centers; art fair curators; expanded painting; collection; and New Fairism*. Milán ; Nueva York : Charta, 2008.
- Berger, John. *Modos de ver*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006.
- Bourdieu, Pierre 1930-2002. *El amor al arte : los museos europeos y su público*. Barcelona: Paidós, 2003.
- Carey, John. *¿Para qué sirven las artes?* Buenos Aires: Debate, 2007.
- Dana, John Cotton. *New museum: selected writings*. Washington, D. C. : The Newark Museum and The American Association of Museums, 1999.
- De Salas López, Fernando. *El museo cultura para todos*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980.
- Deloche, Bernard. *El museo virtual: hacia una ética de las nuevas imágenes*. Gijón, Asturias : Ediciones Trea, 2001.
- Dimaggio, Paul. et. Useem Michael. "Social Class and Arts Consumption", en *Theory and Society*, Vol. 5 (1978), pp. 141-161. (Disponible en JSTOR)
- Dontas, Jorge. *La acrópolis y su museo*.
- Duncan, Carol. *Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums*. Londres: Routledge, 1995.
- Echevarría, José Miguel. *Coleccionismo de antigüedades: cuando los objetos hablan*. Barcelona: Editorial Everest, S. A., 1980.
- Eco, Umberto. *¿La definición del arte lo que hoy llamamos arte, ¿ha sido y será siempre arte?* Barcelona: Martínez Roca, 1968.
- Eco, Umberto. *Historia de la Belleza*. Barcelona: Editorial Lumen S.A., 2004.
- Eco, Umberto. *Historia de la Fealdad*. Barcelona: Editorial Lumen S.A., 2007.
- Eisner, Elliot W.. *Educación en la visión artística*. Barcelona: Paidós, 1995.
- El museo como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje: guía didáctica*.
- Feliciano, Héctor. *El museo desaparecido: la conspiración nazi para robar las obras maestras del arte mundial*. Barcelona: Ediciones Destino, 2004.
- Figueroa Feliciano, Eddie S. *Arte e identidad*. [s.l.], Puerto Rico : [s.n.], (Impresores Universidad de Puerto Rico), 2001.
- Fontal Merillas, Olaia. *La educación patrimonial: Teoría y práctica en el aula, el museo e internet*. Gijón: Editorial Trea, 2003.
- Fundación del patrimonio histórico de Castilla y León. *La gestión del patrimonio cultural, la transmisión de un legado*. Valladolid: Artes Gráficas, S.A., 2002.
- García Blanco, Angela. *La exposición, un medio de comunicación*. Madrid: Ediciones Akal, 1999.
- Hernández, Francisca. *El museo como espacio de comunicación*. Gijón: Ediciones Trea, S.L., c1998, 2003
- Hernández, Francisca. "Evolución del concepto de museo", en *Revista General de Información y Documentación*, Vol. 2, No. 1 (1992). (Disponible online)
- Hernández, Francisca. *El patrimonio cultural: la memoria recuperada*. Gijón: Ediciones TREA, 2002.

- León, Aurora. *El Museo: teoría, praxis y utopía*. Madrid: Ediciones Catedra, 1982.
- Lobato, Manuel (ed.). "Los museos en Puerto Rico, análisis estadístico", en *Tendenciaspr.com*, 2009. (Disponible en: https://mapacultural.files.wordpress.com/2009/09/museos_puerto_rico1.pdf)
- Manguel, Alberto. *Leer imágenes: una historia privada del arte*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.
- Marín Torres, María Teresa. "Los Museos de Museos: Utopías para el control de la memoria artística", en *IMAFRONTÉ, Revista Departamento de Historia del Arte, Universidad de Murcia*, No. 15 (2000). (Disponible online)
- Marín Torres, María Teresa. *Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística*. Gijón: Ediciones TREA, 2002.
- Merriman, Nicholas. *Beyond the Glass Case*. Leicester: University Press, 1991.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós, 2003.
- Pastor Homs, María Inmaculada. *Pedagogía museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Barcelona: Ariel, 2004.
- Podgorny, Irina. "La mirada que pasa: museos, educación pública y visualización de la evidencia científica", *Suplemento Historia Ciencias, Saúde-jmanguinhos*, Vol. 12 (2005). (Disponible online)
- Poli, Francesco. *Producción artística y mercado*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
- Polk Milbry et. Angela M.H. Schuster (eds.) *The Looting of the Iraq Museum, Bagdad, The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia*. Nueva York: Abrams, Inc, 2005.
- Ramos Lizana, Manuel. *El turismo cultural, los museos y su planificación*. Gijón, Asturias : Ediciones Trea, 2007.
- Rico Nieto, Juan Carlos. *Manual práctico de Museología, Museografía y técnicas expositivas*. Madrid: Silex, 2006.
- Rico, Juan Carlos. *¿Por qué no vienen a los museos?* Madrid : Ediciones Silex, 2002.
- Simposio Internacional de Educación en Museos (2009: Río Piedras , P.R.). *La aportación educativa de los museos a la sociedad : The educative contribution of museums to society*. Ponce: Museo de Arte de Ponce, 2010.
- Turner, Janet. *Diseño con luz en espacios públicos: soluciones de iluminación para exhibiciones, museos y lugares históricos*. México: Interamericana Editores; McGraw-Hill, 2000.

Bibliografía más reciente:

- Fonseca Barahona, Marvin. *Puerto Rico: museo al aire libre*. San Juan: Editorial Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2015.
- Troelenberg, Eva-Maria, Melania Savino. *Images of the art museum: connecting gaze and discourse in the history of museology*. Berlin; Boston: De Gruyter, 2017.
- Ramrao Bobade, Bhujang. *Manuscriptology and museology*. Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2017.
- Rotaèche, Mikel; Gonzalez de Ubieta. *Museología y conservación de arte contemporáneo*. Asturias: Ediciones Trea, 2018. Disponible en e-Book.

Referencias electrónicas:

- British Museum (Londres) <https://www.britishmuseum.org/>
- Centro Georges Pompidou <https://www.centrepompidou.fr/>
- Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia <https://www.cac.es/es/home.html>
- Colección de Arte Biblioteca Digital Perseus, Tuft University <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/>
- Colección Guggenheim-Bilbao <https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion>
- Museo Thyssen-Bornemisza <https://www.museothyssen.org/>
- Fundación Juan March. <https://www.march.es/?l=2>

Fundación Tapies <https://fundaciotapies.org/es/>
Fundación y Museo Nacional del Vidrio (Granja de San Idefonso, Segovia) <http://www.realfabricadecristales.es/es/informacion/la-fundacion>
Galleria degli Uffizi <https://www.uffizi.it/>
Guggenheim Museum <https://www.guggenheim.org/>
Musée. <http://musee-online.org/>
Asociación Española de Museólogos. <https://www.museologia.net/>
The Met Museum. <https://www.metmuseum.org/>
Louvre. <https://www.louvre.fr/en>
Museum of Modern Art. <https://www.moma.org/>
Tate. <https://www.tate.org.uk/>
National Gallery Portrait. <https://www.npg.org.uk/>
Museo del Prado. <https://www.museodelprado.es/>
Victoria and Albert Museum. <https://www.vam.ac.uk/>
The Art Story. <https://www.theartstory.org/>
Khan Academy. <https://www.khanacademy.org/>
Arte Historia. <https://www.artehistoria.com/>
Museo de Arte de Ponce. <https://www.museoarteponce.org/>
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. <http://mac-pr.org/>
Museo de Arte de Puerto Rico. <https://www.mapr.org/es>
Web Gallery of Art. <https://www.wga.hu/>

Otros:

Procesador Word
Power Point
Adobe PDF Reader
Plataforma G Suite (Gmail, Meets, Calendars)
Bases de Datos de la Universidad

Original preparado por: Yahaira Torres Rivera, EdD, febrero 2019

Revisado por: Clarisa Cruz Lugo, PhD

Aprobado por: Leticia Fernández Morales, MBA, CPA

DAA/DECEP

Adaptado por: Clarisa Cruz, PhD, 20 abril 2020

Aprobado por: Leticia Fernández Morales, MBA, CPA

DAA