

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2016/2017

Nº de proyecto: 26

Título del proyecto: ArTUBE UCM

Nombre del responsable del proyecto: Matteo Mancini

Centro: Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte (ex Historia del Arte II)

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Los objetivos de ArtTube UCM se identificaron en cuatro bloques funcionales interrelacionados entre sí. El primero y principal era la creación de un canal en la plataforma You Tube en el que publicar contenidos originales sobre temas de Historia del Arte cuyo visionado fuera complementario a las clases presenciales y al mismo tiempo independientes de ellas. Así mismo, el canal sería lugar de almacenamiento de materiales considerados de utilidad y vinculados a otros sitios de la Red. Los contenidos que vertebrarían la elaboración del canal estarían estructurados alrededor de las siguientes aéreas temáticas: museos y patrimonio, historia del coleccionismo, teoría del arte y finalmente con los lugares y espacios destacados del arte.

El segundo objetivo se puede identificar en el mismo proceso de elaboración de un modelo de video que pueda conjugar su rigor científico con un nivel adecuado en lo relativo a su alcance didáctico. Es decir, videos que abran una reflexión pedagógica sobre la función de la Red (y del video de forma especial) en las dinámicas educativas de la elaboración de la competencias y conocimientos vinculados a la Historia del Arte.

El tercer objetivo, reside en la búsqueda de un nivel adecuado de compenetración entre el necesario proceso de actualización de la enseñanza requerido por los estudiantes y los mecanismos de adecuación pedagógica planteados por los docentes en lo referido a definir con cierto grado de claridad el punto de equilibrio entre el conocimiento y la competencia en temas concretos, para cuyo desarrollo puede ser de enorme utilidad contar con una presencia en la Red.

El último objetivo de ArtTube UCM hay que entenderlo en el proceso de evolución de la función social de la Universidad. En este sentido el canal, una vez desarrollado, se convertiría en un instrumento de actualización y difusión de contenidos enfocado a complementar las clases presenciales y, entre otras cosas, las limitaciones de los programas docentes del Grado, del Máster y, también, de la Universidad para los Mayores de la UCM (en este sentido el grupo cuenta con una vasta experiencia en docencia para los mayores y ha integrado a una de las tutoras de esta misma institución).

Debido a la experiencia en elaboración de materiales docentes que tienen algunos de los miembros de ArtTube UCM el grupo puede contar con una sólida experiencia previa volcada a redimensionar el estudio universitario por medio de las nuevas tecnologías. En este sentido consideramos apropiada la elaboración de cuatro tipologías de vídeos:

- a) Contenidos específicos desarrollado por medio de exposición, comentario y ejemplos concretos, de temas vinculados a la protección patrimonial.
- b) Elaboración de contenidos originales sobre temas vinculados a la función social, artística y urbanística de espacios arquitectónicos concretos.
- c) Elaboración de contenidos monográficos originales sobre obras de arte de diferentes naturalezas, que sean representativas e instrumentales respecto a las materias

impartidas en el marco del Grado y de los Másteres de Historia del Arte impartidos en la UCM.

d) Realización de un proceso de búsqueda en la Red de vídeos que, por temática y contenidos, puedan ser adecuados a tener un sistema de vinculación permanente con ArtTube UCM.

2. Objetivos alcanzados

Teniendo en consideración los objetivos y las premisas iniciales podemos considerar que, aunque por un camino que en algunos aspectos se diferencia respecto a lo planteado inicialmente se han puesto las bases para el correcto desarrollo del proyecto y, así, en diferente medida, se han alcanzado logros interesantes en cada uno de los objetivos iniciales.

En relación con el primer objetivo se destacamos que se han grabado una serie de conferencias y congresos vinculados con las enseñanzas y clases propias de la Historia del Arte de la Edad Moderna destacando las conferencias de Fernando Checa sobre las Colecciones del Museo del Prado (en el marco de las actividades de Doctorado en Historia del Arte de la UCM y de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos). De forma prácticamente integral se han grabado las intervenciones de los congresos sobre Pintura Veneciana celebrados en el Museo Thyssen en el mes de septiembre de 2017 y vinculados a la exposición que se ha desarrollado durante el verano de ese mismo año en aquella institución. Finalmente se ha grabado de forma integral el congreso sobre Tapices organizado por el grupo de Investigación “Arte y Sociedad” de la Universidad de Valladolid.

De esta manera hemos empezado a crear un repositorio video documental con marcado carácter académico y que progresivamente se pondrá a disposición en nuestro canal de You Tube. En este sentido destacamos que se trata de contenidos vinculados tanto a la vertiente exquisitamente histórico-artística, cuanto a la vinculada al mundo de los museos y de la protección del patrimonio.

Un proceso que ha dado pie a identificar con claridad las necesidades metodológicas relacionadas con el segundo objetivo propuesto, es decir con los mecanismos para la elaboración de video que puedan conjugar su rigor científico con un nivel adecuado en lo relativo a su alcance didáctico. Siendo capaces estos videos de abrir una reflexión pedagógica sobre la función de la Red (y del video de forma especial) en las dinámicas pedagógicas de la Historia del Arte.

En este sentido y después de un amplio estudio sobre modelos y tipologías de videos sobre Historia del Arte se ha llegado a la conclusión que todavía el actual modelo didáctico no ha logrado ni siquiera alcanzar los logros y la capacidad didáctica de las primeras películas de este género elaboradas por Luciano Emmer hacia la cuarta década del siglo XX. Sacando de esta experiencia la necesidad de introducir un elemento de participación creadora por parte de los alumnos en la elaboración de los videos con la intención clara de lograr algo atractivo y que a la vez tuviera ese punto de equilibrio entre el conocimiento y la competencia en temas concretos, para de esta manera intentar alcanzar el tercer objetivo del proyecto.

Finalmente, y basándonos en el conjunto de estas experiencias, se ha optado la realización de un conjunto de videos elaborados por los alumnos de la asignatura de Teoría del Museo y del Patrimonio Histórico del Máster de Museos de la UCM. Al mismo tiempo, aprovechando la prórroga de los plazos de entrega de los resultados del proyecto se ha promovido un Workshop y un taller públicos (22 enero 2018) para presentar los videos elaborados por los alumnos (con la participación institucional del nuevo Decano de la Facultad de Geografía e Historia, del coord. del Máster de Museos

y Patrimonio Histórico-Artístico de la UCM y del director del grupo de investigación SU+MA Universidad y Museos).

Representando este acontecimiento el momento de presentación pública del canal activación se ha retrasado debido a cuestiones técnicas y materiales ajenas al mismo (fusión de los departamentos, obras en los despachos de la Facultad de Geografía e Historia). A lo largo del mes de marzo, una vez superados esos inconvenientes, se procederá a la implementación progresiva de los contenidos correspondientes tanto a la elaboración propia cuanto a lo que se refiere al repositorio documental del que hemos tratado al comienzo de esta memoria.

Por estas razones es evidente que el cuarto objetivo se ha convertido en el menos desarrollado debido a la necesidad de establecer el acceso al canal con unos criterios conformes a la calidad académica requerida por el mismo.

La continuidad académica y docente del proyecto viene garantizada por dos actividades que tenemos programadas para la primavera de 2018. La primera es un segundo Workshop dedicado esta vez a la Innovación Docente en relación con el mundo de la investigación histórico-artística, el día 20 de abril. Mientras para el 9 de mayo tenemos prevista una actividad de divulgación del proyecto en la Universidad de Valladolid donde se presentarán en el marco de un Workshop de Innovación docente conjunto entre las dos universidades diferentes videos de la plataforma.

3. Metodología empleada en el proyecto

La metodología utilizada para la realización del proyecto se plantea dentro de los cauces propios de la disciplina de la Historia del Arte, sin embargo, destacamos haber introducido elementos innovadores impuestos por la especificidad del medio, es decir de la Red y de la plataforma You Tube en concreto.

En este sentido hemos identificado tres ejes de referencia.

- a) Elaborar un repertorio de vídeos cuya extensión temporal sea funcional a los contenidos que se quieren desarrollar.
- b) Identificar los instrumentos de consolidación y referencia científica propios de la disciplina y elaborarlos en un formato adecuado al medio.
- c) Desarrollar un proceso de revisión por pares de contenidos ajenos a la producción de ArtTube UCM para su inclusión en el sistema de repositorio/vínculos del canal.

Dados estos presupuestos iniciales queremos destacar que el aspecto de mayor y más interesante desarrollo metodológico del proyecto hay que identificarlo la atribución de un protagonismo absoluto de los alumnos en el proceso de creación de los contenidos y formatos propios de los videos que podemos definir bajo la definición de obras de creación original.

En este sentido pese a las diferencias en la elección de los formatos es interesante reflexionar sobre la capacidad de todos y cada uno de los videos de lograr una notable eficacia didáctica en grado de generar unos conocimientos compartidos entre los alumnos miembros de diferentes grupos de trabajo y al mismo tiempo de crear contenidos cuyo alcance supera la dimensión básica de un trabajo de clase.

4. Recursos humanos

Para el desarrollo del proyecto hemos contado con la colaboración inicial de los miembros del grupo de trabajo del proyecto y especialmente con la asesoría técnica de Jesús Félix Pascual de la UVa.

A partir del mes de septiembre de 2017 hemos involucrado en el proyecto a los alumnos de la asignatura TEORÍA GENERAL DEL MUSEO Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO en la realización de algunos contenidos del proyecto y en la celebración del Workshop Innova+Museos+Docencia (22/01/2018). A partir del mes de febrero 2018 hemos involucrado los alumnos de la asignatura RECEPCIÓN Y EXPORTACIÓN ARTÍSTICA: MODELOS, IDEAS Y ARTISTAS EN LA ESPAÑA DE LA EDAD MODERNA en la elaboración del Workshop Innova+Arte+Docencia Moderno que se celebrará el 20 de abril de 2018).

Los miembros de ambos grupos, o una selección de los mismos, participarán en el Workshop previsto para el 9 mayo de 2018 e coorganizado por el PIMCD "ArtubeUCM" de la Universidad Complutense de Madrid y por el PIMCD "Clío en el laberinto" de la Universidad de Valladolid.

Se trata de un abanico muy amplio de estudiantes y docentes cuyo proceso de coordinación ha representado un esfuerzo importante en el marco de un PIMCD ARTUBEUCM, cuya dotación económica es por otro lado relativamente pequeña y ha sido destinada en su totalidad a gastos de materiales técnicos (cámara de video, trípode y tarjetas de memoria) sufragando los costes de organización relacionados con estos eventos o los de los derivados de los desplazamientos para la grabación de las conferencias, por medio de otros recursos.

Por otro lado, señalamos que uno de los aspectos de mayor interés desde el punto de vista de la innovación docente ha sido la capacidad de estructurar grupos de trabajo autónomos que han ido adquiriendo competencias técnicas derivadas de la necesidad de volcar los contenidos en un soporte, la plataforma You Tube que tiene unas características propias y, en este sentido, ajenas a la dimensión académica. Una experiencia que ha superado con creces la dimensión propia del aula para lograr una eficaz interacción con el medio exterior.

Finalmente hemos contado con la colaboración, disponibilidad y complicitad de los muchos colegas que han participado en los congresos cuyas grabaciones encontrarán su espacio de difusión en la plataforma a lo largo de 2018.

Los listados completos de los participantes se encuentran refrendados en los créditos de cada video.

5. Desarrollo de las actividades

Las actividades desarrolladas en conjunto por parte del proyecto son las siguientes:

- 1) Grabación y posterior montaje de la conferencia del profesor Víctor Mínguez Cornelles de la Universidad Jaume I de Castellón, “Más que Lepanto. Tiziano y Felipe II ofreciendo al cielo el príncipe don Fernando”, Universidad Complutense de Madrid, febrero de 2017.
- 2) Grabación y posterior montaje de la conferencia del Prof. Fernando Checa Cremades de la Universidad Complutense de Madrid “Una narrativa para el Museo del Prado” en el marco de las actividades del Doctorado en Historia del Arte (curso 2017-18).
- 3) Grabación y posterior montaje de la conferencia del Prof. Fernando Checa Cremades de la Universidad Complutense de Madrid “Narrativas (viejas y nuevas) del Museo del Prado en el marco del curso de verano de la URJC sobre “El Palacio del Buen Retiro y el Museo del Prado: Historia, Arte y Patrimonio”, Aranjuez, 28 junio 2017.
- 4) Grabación y posterior montaje de las conferencias incluidas en la Jornada de Arte “El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura”, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 15 septiembre 2017.
- 5) Grabación y posterior montaje de las conferencias del Workshop “El Renacimiento en Venecia”, UCM, Biblioteca Marqués de Valdecilla, Museo Thyssen-Bornemisza, Red Ars Habsburgica, Madrid 22 y 23 septiembre 2017.
- 6) Grabación y posterior montaje de las conferencias incluidas en el Congreso Internacional “Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI. Devenir de los tapices en la Historia”, Tordesillas, Valladolid 26-27 octubre 2017.
- 7) Elaboración, Grabación y puesta en red de los videos de los alumnos de la asignatura Teoría General del Museo y del Patrimonio Histórico-Artístico del Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico (curso 2017-18),
- 8) Celebración del Workshop y del Making Off, Innova+Museos+Docentia 22 de enero de 2018.
- 9) Elaboración de los videos de los alumnos de la asignatura Recepción y Exportación artística: Modelos, ideas y artistas en la España de la Edad Moderna, del Máster en Estudios Avanzado de Historia del Arte español.
- 10) Preparación del Workshop y del Making Off, Innova+Museos+Docentia (22 de abril de 2018).
- 11) Celebración de un Workshop sobre innovación docente y tecnología en la Universidad de Valladolid (9 mayo de 2018).

En este momento estamos terminando de preparar la puesta en marcha del canal con la puesta en Red de los videos incluidos en el Workshop Innova+Museos+Docentia, siendo nuestro objetivo ir paulatinamente metiendo en Red las grabaciones ya almacenadas y los nuevos videos elaborados por los alumnos.

6. **Anexos**

Se incluyen los programas disponibles de las actividades grabadas y realizadas juntos con los PDF de los procesos de creación de los videos de la actividad Innova+Museos+Docencia

EL RENACIMIENTO EN VENECIA

TRIUNFO DE LA BELLEZA
Y DESTRUCCIÓN DE LA PINTURA

La exposición *El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura* es el punto de partida para esta jornada de arte programada en el Museo Thyssen-Bornemisza como complemento a la muestra. Temas como el ideal de belleza, el uso del color y la sensualidad de la pintura serán objeto de reflexión por parte de destacados especialistas en la escuela veneciana.

A través de las conferencias se profundizará en aspectos relevantes del arte de la ciudad lagunar durante el siglo XVI, presentes asimismo en los diferentes apartados de la exhibición, a lo que se sumará el análisis pormenorizado de la producción de artistas como Veronés. La jornada finalizará con una mesa redonda en la que se estudiará la técnica pictórica de la escuela veneciana y se contrastará con la pintura española de la Edad Moderna.

Jornada de arte
15.09.2017

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

Atribuido a Giovanni Cariani.

Retrato de hombre joven con libro (detalle), hacia 1510-1520.

FINE ARTS MUSEUMS OF SAN FRANCISCO, DE YOUNG LEGION OF HONOR.
GIFT OF THE SAMUEL H. KRESS FOUNDATION

Jornada de arte / 15.09.2017

9:00 h. Guillermo Solana

Presentación

DIRECTOR ARTÍSTICO DEL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

9:30 h. Fernando Checa

Soñadores y estudiosos. Creación de la belleza en el arte veneciano del Renacimiento

CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID; COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN

10:30 h. Bernard Aikema

Veronés, pintor desconocido

PROFESOR DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSITÀ DI VERONA; PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA FONDAZIONE TIZIANO E CADORE

11:30 h. Pausa

12:00 h. Enrico Maria Dal Pozzolo

Pintar el amor en la Venecia del Cinquecento: consideraciones a propósito de una reciente exposición

PROFESOR DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSITÀ DI VERONA

13:00 h. Thomas Dalla Costa

El papel del diseño en el proceso creativo de los artistas del Véneto: el caso de Veronés

HISTORIADOR DEL ARTE; INVESTIGADOR ADSCRITO AL PROYECTO SAVE VENICE

14:00 h. Pausa

16:00 h. Stefania Mason

Del gabinete a la galería: el coleccionismo de pintura en el Cinquecento veneciano

PROFESORA DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSITÀ DI UDINE

17:00 h. Mesa redonda

Manchas distantes: pintura del Renacimiento veneciano y pintura española en la Edad Moderna

Fernando Checa (MODERADOR)

Matteo Mancini

PROFESOR DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Bernard Aikema

Santiago Arroyo

HISTORIADOR DEL ARTE

Las ponencias contarán con traducción simultánea.

Museo Thyssen-Bornemisza

Jornada de arte

El Renacimiento en Venecia.

Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura

Viernes 15 de septiembre de 2017

De 9:00 a 18:00 horas

25

AÑOS
MUSEO THYSSEN-
BORNEMISZA
MADRID

LUGAR

Salón de actos del Museo
Thyssen-Bornemisza

ENTRADAS

Reserva online o por teléfono
desde el lunes 4 de septiembre

Online para público general
<https://actividades.entradas.museothyssen.org>

Online para Amigos del Museo
<https://amigos.entradas.museothyssen.org>

TELÉFONO

917 911 370

Acceso gratuito hasta
completar el aforo.
Dos entradas por persona.

INFORMACIÓN

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid
Tel. 917 911 370
www.museothyssen.org

Workshop: El Renacimiento en Venecia

22 septiembre, 2017 @ 10:00 - 23 septiembre, 2017 @ 13:30

Gratuito

22 de septiembre

SEDE: Biblioteca Histórica UCM Marqués de Valdecilla (hasta completar aforo)

10.00 Marta Torres Santo Domingo: Bienvenida y presentación

10.30 José Luis Vidal: Aldo Manuzio. Negocios y libros

11.00 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero: La imprenta veneciana y la difusión de los cánones artísticos renacentistas

11.30 Matteo Mancini: Pietro Bembo, el petrarchismo y la modernidad de la volgar lingua

12.00 PAUSA

12.30 Fernando Checa: Música y melancolía en los inicios de la pintura veneciana del Renacimiento

13.00: Santiago Arroyo: Las Metamorfosis de Ovidio en la imprenta veneciana del siglo XVI

13.30: José Riello: Daniele Barbaro, patriarca vitruvian

23 de septiembre

SEDE: Salón de actos del Museo Thyssen-Bornemisza (hasta completar aforo)

9.00 Visita libre a la exposición

10.00 Bienvenida y presentación

10.30 Sylvia Ferino-Pagden: La imagen femenina en la pintura veneciana del Renacimiento

11.00 Charles Hope: Las Magdalenas de Tiziano

11.30 Matteo Mancini: Hypnerotomachia Poliphili

12.00 PAUSA

12.30 Pilar Benito: Venecia: la cultura de las apariencias

13.00 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero: El libro y su representación en el arte veneciano: lecturas, formatos y encuadernaciones

13.30 José Luis Vidal: El gusto (y la manía) por las inscripciones y emblemas en los humanistas. Los ejemplos de la exposición

Congreso Internacional Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI Devenir de los tapices en la Historia

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI

Devenir de los tapices en la Historia

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Nuestro sistema actual de las artes, heredado de Vasari y elevado a norma por la Ilustración, considera a la pintura, la escultura y la arquitectura como las principales manifestaciones, las denominadas Bellas Artes. Sin embargo, hay otras artes visuales que tuvieron incluso mayor importancia a lo largo de la Historia. Tal es el caso de la tapicería, verdadera joya de las colecciones de los poderosos durante siglos. Los Medici, Lorenzo el Magnífico y su hijo el papa León X, atesoraron paños manufacturados en los Países Bajos. Carlos V, Felipe II y sus sucesores, incluidos los Borbones, se hicieron con magníficas series de colgaduras que en buena medida se conservan en Patrimonio Nacional, a pesar de que el siglo XIX no fue proclive a los tapices; su fortuna secular se invirtió y solo en época reciente han empezado a estimarse en su justa medida.

Este congreso, en el que participan reconocidos especialistas en el tema, de diferentes instituciones y países, pretende poner en valor el arte de la tapicería, tanto en el momento de su manufactura como en su devenir a través de los tiempos.

Comité científico:

Fernando Checa (Universidad complutense de Madrid)
Annemarie Jordan (Research Scholar, Centro de Historia d'Aquem e d'Além-Mar (CHAM), Universidade Nova, Lisboa).
Astrid Maulhardt (Universidad del Salvador, Buenos Aires).
Rafael Moreira (Universidade Nova, Lisboa)
Víctor Mínguez (Universitat Jaume I, Castellón)
Nuno Senos (Universidade Nova, Lisboa)
Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid)

Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI

Devenir de los tapices en la Historia

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Jueves 26 de octubre. Tordesillas. Sesión de mañana

9:00 h. Salida de la Facultad de Filosofía y Letras hacia Tordesillas.

10:00 h. Presentación.

10:15 h. Ponencia inaugural: *El gran expolio. Carlos V y los tapices de Juana I*

Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid).

11:00 h. *Tapices y estandartes del emperador Carlos V, "Señor y vencedor de las cuatro partes del mundo"*

Rafael Domínguez Casas (Universidad de Valladolid).

11:30 h. *Génesis y uso de la colección de tapices del príncipe Felipe (1527-1548)*

Jesús F. Pascual Molina (Universidad de Valladolid).

12:00-12:30 h. Pausa.

12:30 h. *Doria y Austria en Lepanto. Tapices y pinturas de Luca Cambiaso para una gesta naval*

Víctor Mínguez (Universitat Jaume I, Castellón).

13 h. *Telas, telones y tapices en el ámbito marileño de la segunda mitad del siglo XVII*

Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid).

13:30 h. Reunión de la *Red Temática de Excelencia Ars Habsburgica* (HAR2015-71905REDT).

15:00 h. Pausa

Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI

Devenir de los tapices en la Historia

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Jueves 26 de octubre. Tordesillas. Sesión de tarde

16:30 h. *“Se regaron todas las calles y se adornaron con colgaduras riquísimas”: los tapices en la festividad del Corpus*

Patricia Andrés González (Universidad de Valladolid).

17:00 h. *O Templo de Latona: uma tapeçaria do Concílio de Trento no Museu da Catedral de Lamego*

Rafael Moreira (Universidade Nova, Lisboa).

17:30 h. *Crónicas tejidas: los tapices como documento histórico*

Concepción Porras Gil (Universidad de Valladolid).

18:00 h. *La “ciudad tejida” y su imagen en los tapices de la Edad Moderna*

Valeria Manfrè (Universidad de Valladolid).

18:30 h. Regreso a Valladolid.

Arte, Poder y Sociedad en la Edad Moderna
Grupo de Investigación Reconocido. Universidad de Valladolid

Comité Español
de Historia
del Arte

Universidad de Valladolid
Centro «Tordesillas»
de Relaciones con Iberoamérica

Ayuntamiento de
Tordesillas

Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI

Devenir de los tapices en la Historia

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Viernes 27 de octubre. Valladolid. Sesión de mañana

10:00 h. *Repertorios de bienes y estrategias de lectura en las casas principales de la nobleza española: siglos XVI-XIX*

Antonio Urquizar (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

10:30 h. *Valor y función de los tapices pintados: evolución e involución de los géneros artísticos*

Matteo Mancini (Universidad Complutense de Madrid)

11:00 h. *Los tapices de la catedral de Lleida: ornato, función y mecenazgo*

Carmen Berlabé (Museo de Lleida).

11:30-12:00 h. Pausa.

12:00 h. *Una mirada al firmamento a través de los tapices*
Elena Vázquez Dueñas (Fundación Carlos de Amberes).

12:30 h. *Pretensiones de nobleza: tapices de la corona española en Buenos Aires*

Astrid Maulhardt (Universidad del Salvador, Buenos Aires).

13:00 h. *Los tapices de Carlos V. Imagen del imperio y de la monarquía*

Concha Herrero Carretero (Patrimonio Nacional).

13:30 h. Reunión de la *Red Temática de Excelencia Ars Habsburgica* (HAR2015-71905REDT).

15:00 h. Pausa.

Magnificencia y fasto de Carlos V a Felipe VI

Devenir de los tapices en la Historia

Tordesillas y Valladolid, 26 y 27 de octubre de 2017

Viernes 27 de octubre. Valladolid. Sesión de tarde

16:30 h. *Los tapices de la catedral de Tarragona y la Exposición de Arte Antiguo de Barcelona (1902)*

Sofía Mata (Museo Diocesano de Tarragona).

17:00 h. *El largo viaje: Recepción en Nueva York de tapices antiguos procedentes de España*

María José Martínez Ruiz (Universidad de Valladolid).

17:30 h. *La Práctica en la Conservación de Tapices*

Pepa Garrido (Taller de Restauración Pepa Garrido).

18:00 h. Ponencia de clausura: *Magnificencia textil en dos conventos reales: las Descalzas Reales y la Encarnación de Madrid*

Fernando Checa (Universidad Complutense, Madrid).

18:45 h. Clausura.

Dirección:

Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid)

Coordinación:

María José Martínez Ruiz y Jesús F. Pascual Molina
(Universidad de Valladolid)

Organizan:

Proyecto I+D+i *Arte y lujo. Valoración y presencia de los tapices flamencos en España en los siglos XV y XVI y su fortuna posterior*, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, referencia HAR2013-41053-P.

Grupo de Investigación Reconocido *Arte, poder y sociedad en la Edad Moderna*

Colaboran:

Comité Español de Historia del Arte (CEHA)
Centro Tordesillas de Relaciones con Iberoamérica (Universidad de Valladolid)
Ayuntamiento de Tordesillas

Información e inscripciones:

Miguel Ángel Zalama
zalama@fyl.uva.es

Web: arteysociedad.blogs.uva.es

INNOVA + MUSEOS Y DOCENTIA

Lunes 22 de enero 2018
Salón de Grados
Facultad de Geografía e Historia

10.30 - 14.00 Workshop
16.00- 19.00 Making Off

Organiza: ArTube UCM

Un proyecto de Innovación Docente dirigido por Matteo Mancini

COLABORAN:

Facultad de Geografía e Historia UCM

Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico

Grupo de Investigación SU+MA Universidad y Museo

10.30 PRESENTACIÓN

Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia

Dr. Miguel Luque Talaván

Sr. Coordinador del Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio

Dr. Félix Díaz Moreno

Sr. Director del Grupo de Investigación SU+MA Universidad y Museos

Dr. Javier Arnaldo Alcubilla

11.00 EVOLUCIÓN DEL MUSEO

PAULA COLÓN; ROSA MARÍA CONEJERO; ELENA CORRALES; DANIEL FETER; SONIA GIL; MARÍA GIL; CLAUDIA GÓMEZ; VÍCTOR MARTÍN Y ALICIA TORRES

11.30 LOS MUSEOS, EL PATRIMONIO Y LA SOCIEDAD EN CINCO CONCEPTOS: ¡DALE A LIKE!

JUAN JOSÉ AGUILAR ORELLANA; JOSÉ MANUEL BALLESTEROS SÁNCHEZ; ANA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ; ELENA GONZÁLEZ MEIJIDE; SILVIA GUTIÉRREZ SAN JOSÉ; ANA LÁZARO RAMÍREZ; MARÍA ISABEL LEMOS NAVARRO; CARLOS LIÑÁN RAMÍREZ Y LUCÍA TERÁN VÍADERO

12.30 REFLEXIONES SOBRE EL PATRIMONIO INMATERIAL

ROCÍO CASTRO MALLÉN; CRISTINA DÍEZ SÁNCHEZ; ÁNGELA GARCÍA LERMA; IGNACIO GONZÁLEZ OLMEDO; SARA HERRERO MARCO; IRENE LORDUY LOZANO; ANDREA MARÍA RUIZ CRUZ; ALMUDENA SANTOS-GARCÍA GUTIÉRREZ Y LUZ NADINA ZAPATA HENAO

13.30 ARTUBE UCM UN PROYECTO ABIERTO

MATTEO MANCINI

Evolución del museo

ROSA MARÍA CONEJERO

PAULA COLOM

ELENA CORRALES

DANIEL FETER

MARÍA GIL

SONIA GIL

CLAUDIA GÓMEZ

VÍCTOR MARTÍN

ALICIA TORRES

PROFESOR MATTEO MANCINI

TEORÍA GENERAL DEL MUSEO Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS DE MUSEOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ÍNDICE

ORÍGENES DEL MUSEO

ACUMULACIÓN
EN LAS
ANTIGUAS CIVILIZACIONES

EDAD MEDIA
COLECCIONISMO ECLESIAÍSTICO
-
TESOROS

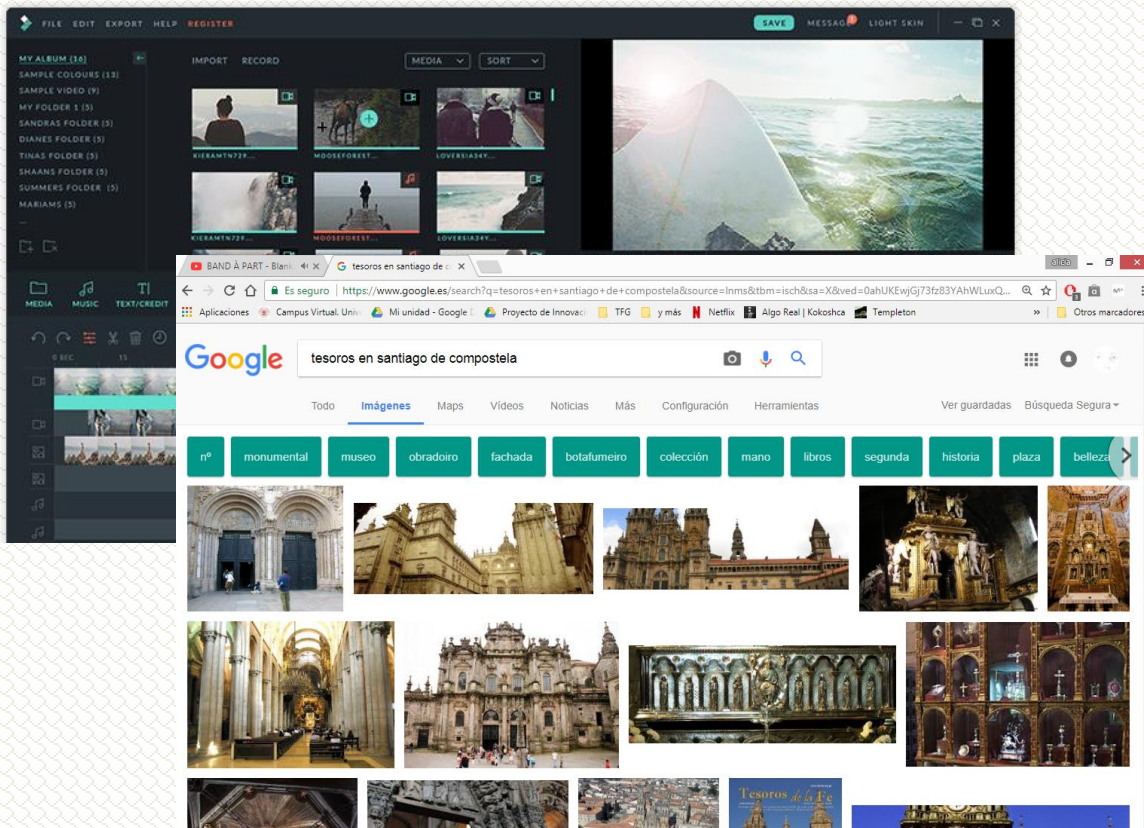
RENACIMIENTO
COLECCIONISMO PRIVADO
-
STUDIOLI

TEMPLO DE DELFOS

ORÍGENES DEL MUSEO

¿CÓMO SE HA HECHO?

IMÁGENES

GIFS

GRABACIÓN DE AUDIO

MONTAJE

CÁMARA DE LAS MARAVILLAS

RECREACIÓN DE UNA CÁMARA DE MARAVILLAS

- WUNDERKAMMER S. XVI
- ATRACCIÓN POR LO DESCONOCIDO
- MICROCOSMOS ➡ MACROCOSMOS

¿QUÉ CONTIENEN?

TEORÍA QUICCHEBERG

COLECCIONISMO PRIVADO
DE LA ALTA SOCIEDAD

GABINETE DE CIENCIAS

CÁMARA DE LAS MARAVILLAS

¿CÓMO SE HA HECHO?

RECREACIÓN
ACTUALIZADA DE LA
CÁMARA DE MARAVILLAS

TIPOLOGÍA DE PIEZAS
ADAPTADA

GRABACIÓN DE
VÍDEO Y AUDIO

MONTAJE

DE LA CÁMARA DE LAS MARAVILLAS HASTA EL MUSEO DECIMONÓNICO

PALACIO UFFIZI

PRIMERAS
INSTITUCIONES
MUSEÍSTICAS

COLECCIONES DE LA
REALEZA

ILUSTRACIÓN S. XVIII

DE LA CÁMARA DE LAS MARAVILLAS HASTA EL MUSEO DECIMONÓNICO

¿CÓMO SE HA HECHO?

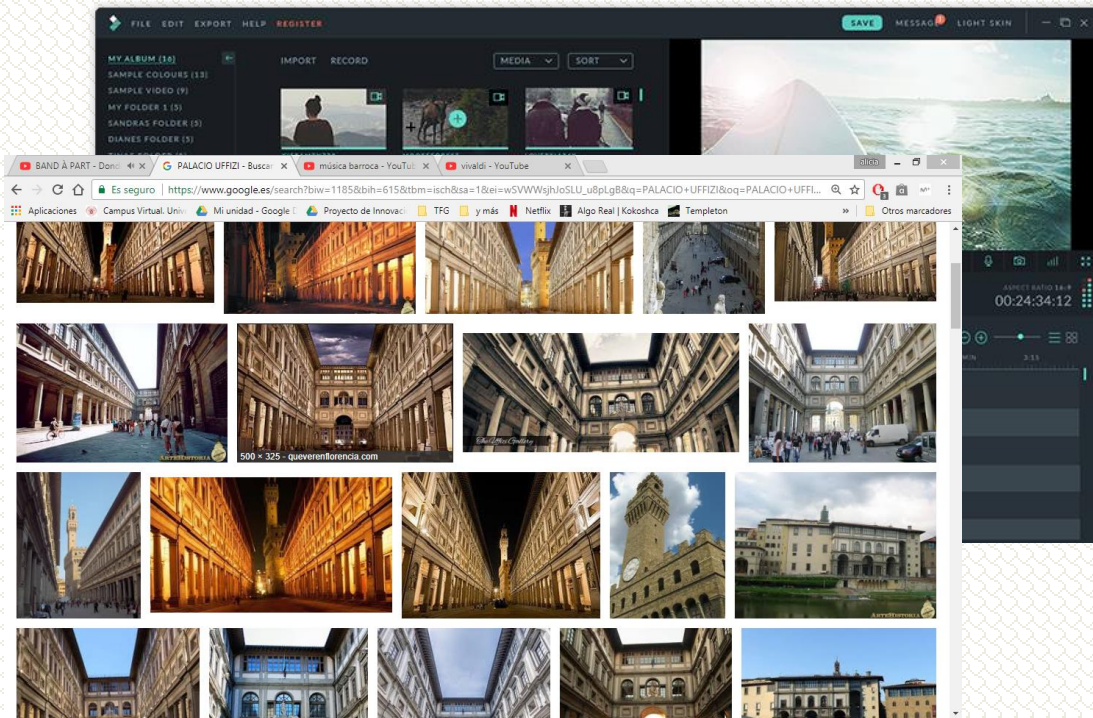
IMÁGENES

GIFS

GRABACIÓN DE AUDIO

MÚSICA DE ÉPOCA

MONTAJE

MUSEO DECIMONÓNICO

REVOLUCIÓN FRANCESA

DESCUBRIMIENTOS POMPEYA Y HERCULANO

MUSEO DEL LOUVRE 1793

- ENTRADA GRATUITA
- EXPASIÓN A EUROPA
- DEDICADO A LA POBLACIÓN CULTA
- MUSEO-PALACIO
- DIVERSIDAD DE TEMÁTICA

MUSEO PROVINCIAL DE TOLEDO A FINALES DEL SIGLO XIX

MUSEO DECIMONÓNICO

¿CÓMO SE HA HECHO?

RECREACIÓN DEL
MODELO EXPOSITIVO
DECIMONÓNICO

TIPOLOGÍA DE TEMAS
ADAPTADOS A LA
ACTUALIDAD

GRABACIÓN DE
VÍDEO Y AUDIO

MONTAJE

DEL MUSEO DECIMONÓNICO HASTA EL CUBO BLANCO

○ MITAD S. XIX

MUSEO COMO CEMENTERIO DEL ARTE

○ AUSENCIA DE MÉTODOS DIDÁCTICOS Y
MALAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN

NUEVAS TENDENCIAS

EUROPA

VANGUARDIAS
ARTÍSTICAS

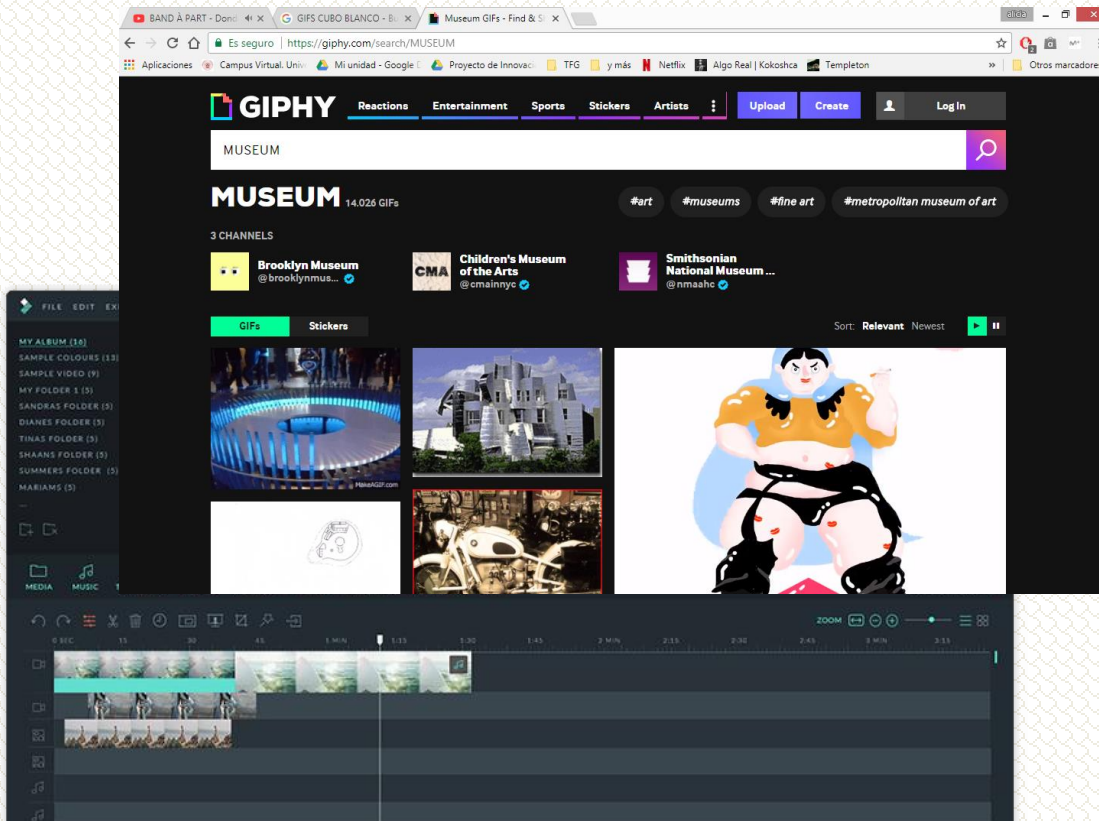
EE. UU.

CUBO BLANCO

DEL MUSEO DECIMONÓNICO HASTA EL CUBO BLANCO

¿CÓMO SE HA HECHO?

IMÁGENES

GIFS

GRABACIÓN DE AUDIO

GRABACIÓN DE VÍDEO

MONTAJE

CUBO BLANCO

MOMA NUEVA YORK

- ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS
- ESPACIO DE **NEUTRALIDAD**
- AISLAMIENTO DEL OBJETO
- **AUTONOMÍA** DE LA OBRA DE ARTE

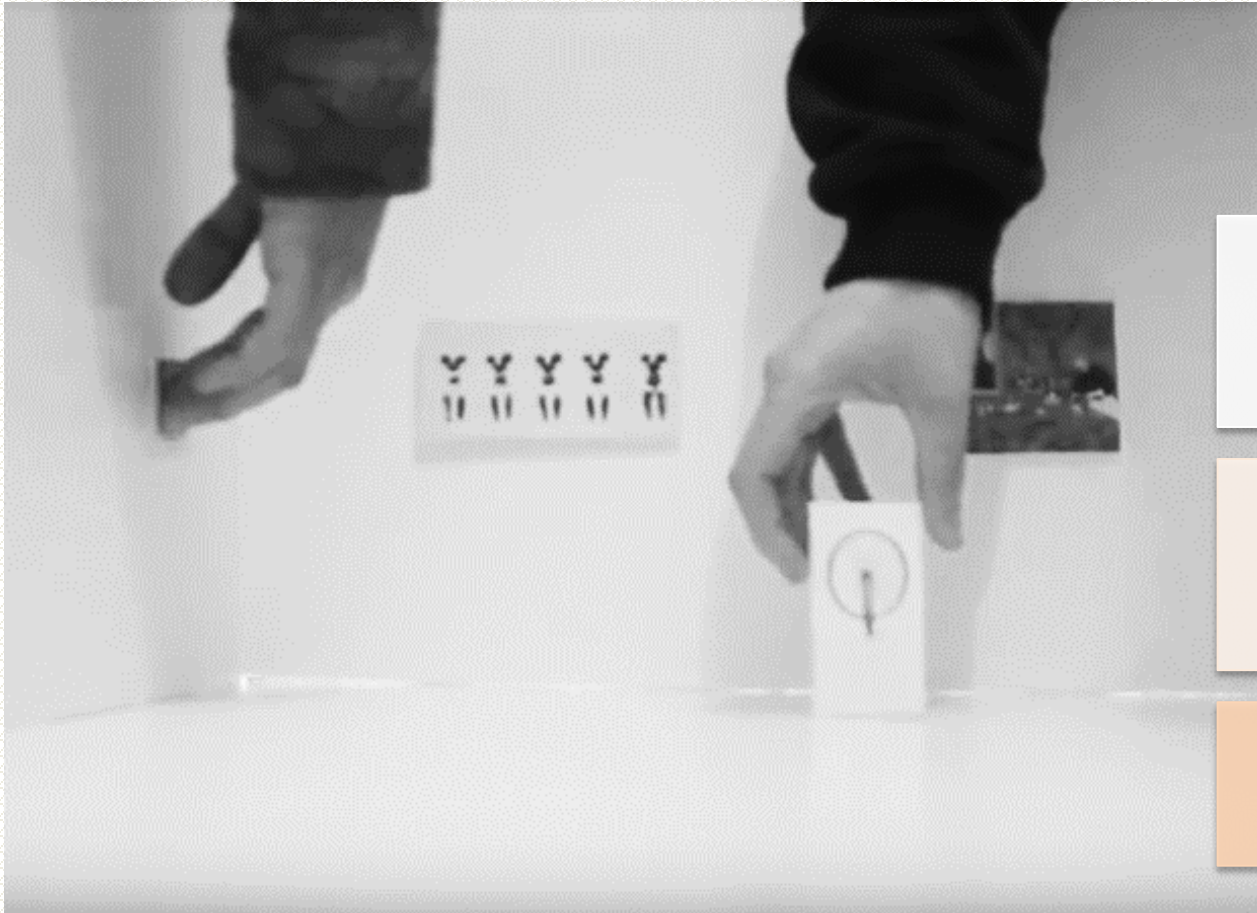
NUEVAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS

MUSEO DE ARTE MODERNO DE N.Y.

CUBO BLANCO

¿CÓMO SE HA HECHO?

MAQUETA Y OBRAS
REPRESENTATIVAS
A ESCALA

GRABACIÓN DE
VÍDEO Y AUDIO

MONTAJE

CAJA NEGRA

ESPACIO
DESCONTEXTUALIZADO Y
NEUTRAL DONDE PRIMA LA
OSCURIDAD

ARTE BASADO EN VÍDEO Y
DATOS DE AUDIO

VIDEOARTE

LA CASA ENCENDIDA

CAJA NEGRA

¿CÓMO SE HA HECHO?

AUTORIZACIÓN DE LA CASA ENCENDIDA
PARA LA GRABACIÓN EN SUS
INSTALACIONES

SALA DE PROYECCIONES CON LA
OBRA DE MARCEL DZAMA “DIBUJANDO UNA
REVOLUCIÓN”

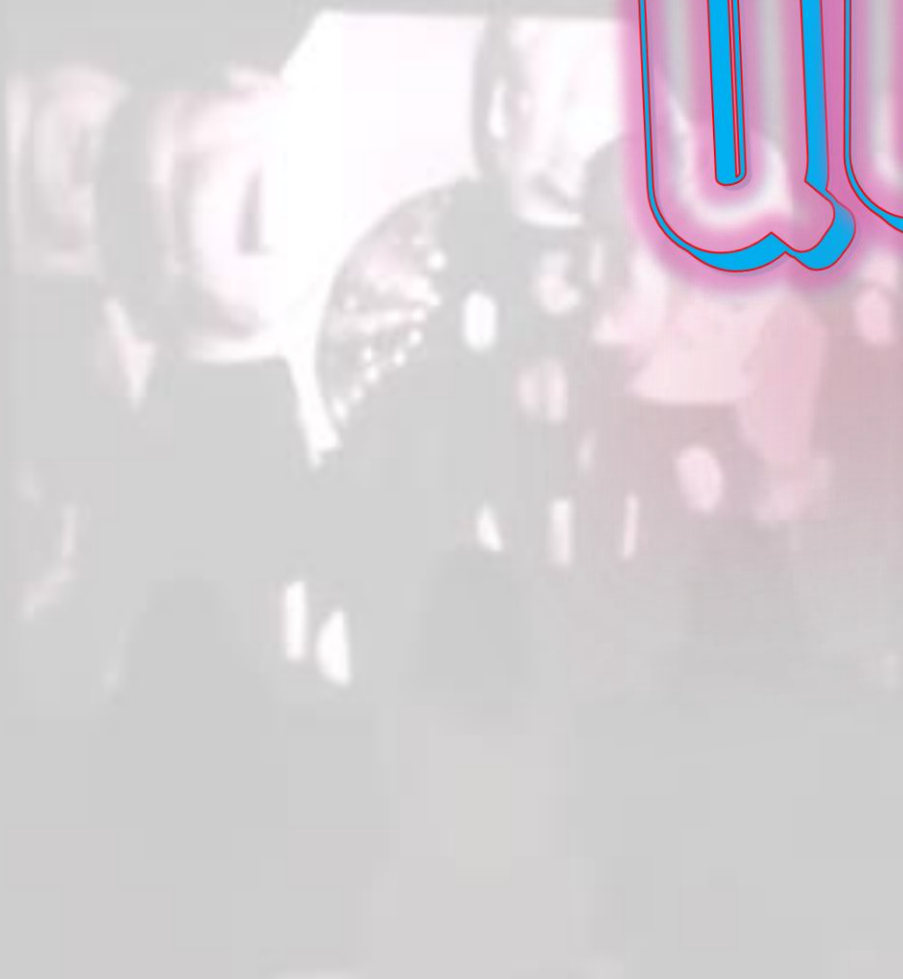
GRABACIÓN DE AUDIO

MONTAJE

Y AHORA

QUÉ

Reflexiones sobre el Patrimonio Inmaterial

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

Rocío Castro
Cristina Díez
Ángela García
Ignacio González,
Sara Herrero

Irene Lorduy
Andrea María Ruiz
Almudena Santos-García
Luz Nadina Zapata

Contenidos

01. Introducción

Defensa y tutela del
patrimonio fuera de
los museos

Patrimonio Inmaterial

Contenidos

01. Introducción

Defensa y tutela del patrimonio fuera de los museos

Patrimonio Inmaterial

02. La idea y su desarrollo

Metodología

Legislación y salvaguarda del Patrimonio Inmaterial

01. Patrimonio lingüístico

02. Música y folklore

03. La danza

04. Celebraciones, rituales y actos festivos

05. Juegos y deportes tradicionales

06. Gastronomía

07. Técnicas artesanales

Contenidos

01. Introducción

Defensa y tutela del patrimonio fuera de los museos

Patrimonio Inmaterial

02. La idea y su desarrollo

Metodología

Legislación y salvaguarda del Patrimonio Inmaterial

01. Patrimonio lingüístico

02. Música y folklore

03. La danza

04. Celebraciones, rituales y actos festivos

05. Juegos y deportes tradicionales

06. Gastronomía

07. Técnicas artesanales

03. Conclusiones

01. Introducción

Defensa y tutela del patrimonio fuera de los museos

- Reflexión sobre 'defensa' y 'tutela'
- Discusión
- Patrimonio Inmaterial

01. Introducción

Patrimonio Inmaterial

Adecuación de la idea al tema y al espíritu del proyecto:

- Naturaleza del patrimonio inmaterial: vivo, en movimiento
- Problemática de la musealización
- Oportunidad de llegar a la gente
- Tema relativamente nuevo
- Falta de difusión y concienciación
- Nicho en YouTube

01. Introducción

Estructura trabajo y video

- Discusión 1º documental
- Distribución 2º estilo vivo, movimiento (de acuerdo con el tema)
- Investigación 3º conversaciones
- Producción 4º intro + partes + conclusión
- Realización 5º reformulación: metadocumental

02.

La idea y su desarrollo

Metodología

- Revisión bibliográfica sobre patrimonio inmaterial

GONZÁLEZ CAMBEIRO, Sara y ÁNGELES QUEROL, María: El Patrimonio Inmaterial, ed. Los Libros de la Catarata, 2014,

- Concreción del tema individual
- Como grupo nos planteamos las siguientes preguntas:
 - Cómo se tutela. Cómo se gestiona ¿quién lo protege? ¿cómo se protege? ¿Intentos de musealización?
 - Ejemplos

02.

La idea y su desarrollo

- Legislación del Patrimonio Inmaterial
- Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial

01. Patrimonio lingüístico

02. Música y folklore

03. La danza

04. Celebraciones, rituales y actos festivos

05. Juegos y deportes tradicionales

06. Gastronomía

07. Técnicas artesanales y conocimientos relacionados con la naturaleza

Legislación y salvaguarda del Patrimonio Inmaterial

Motivaciones y metodología

Legislación del Patrimonio Inmaterial

- Complejidad terminológica
- Análisis y enumeración de leyes, reuniones y convenciones que hayan contribuido a la consolidación del término

Motivaciones y metodología

Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial

- Importancia de proteger el Patrimonio Inmaterial
- Recorrido por los diferentes métodos con que se protege

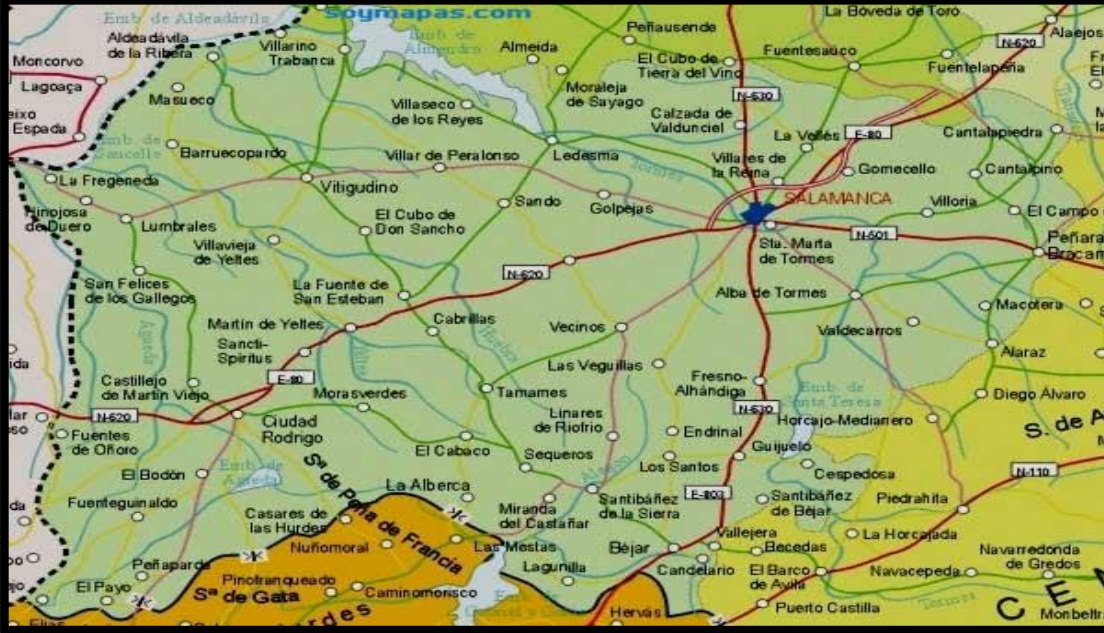
Realización

- Combinación de voz en off con imágenes del proceso de creación audiovisual
- Diferenciación entre las dos partes del trabajo e introducción de un modelo audiovisual diferente

Patrimonio Lingüístico

Hablas minoritarias y lenguajes no verbales

Motivaciones y metodología

- Patrimonio de gran riqueza
- Conocimiento directo de algunas expresiones.
- Facilidad para poder hacer grabaciones directas
- Testimonios directos.
- Revisión de la bibliografía
 - IGLESIAS OVEJERO, Ángel: *El habla del Rebollar*. Descripción, Ed. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982
- Revisión de la normativa legal
- Revisión de web, documentales y vídeos para saber el estado actual.
- Trabajo de Campo. Toques de Campanas en Pedroso de la Armuña (Salamanca)).

ESCENA 2

PLANO	TIEMPO	ENCUADRE	ACCIÓN/DIÁLOGO
4	6 segundos (aproximados)	Plano general	ENTREVISTADOR: ¿El Patrimonio lingüístico forma parte del patrimonio protegido por la UNESCO?
5	8 segundos (aproximados)	Primer plano	ENTREVISTADO: En líneas generales no. En la Conferencia General de la Unesco de 2003, no hubo unanimidad en la inclusión de los idiomas
6	6 segundos (aproximados)	Primer plano	ENTREVISTADOR: ¿Entonces ningún idioma forma parte de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?
7	12 segundos (aproximados)	Plano general	ENTREVISTADO: No, en la lista no figura ningún idioma. Aunque hay expresiones, como el Silbo Gomero, que sí están incluidas, por lo que no se puede decir que el patrimonio lingüístico esté totalmente excluido
8	8 segundos (aproximados)	Primer plano	ENTREVISTADOR: ¿Idiomas en riesgo de desaparición como el ladino o sefardí tienen al menos una protección de rango estatal?
9	8 segundos (aproximados)	Primer plano	ENTREVISTADO: En el caso de Israel, la creación del estado judío llevó a potenciar el hebreo en detrimento de todas las lenguas minoritarias
10	33 segundos		VÍDEO 1: Ladino Hebreo 2.mp4
11	8 segundos (aproximados)	Plano general	ENTREVISTADOR: ¿En el caso de España hay alguna lengua minoritaria que goce de una protección especial?
12	12 segundos (aproximados)	Primer plano	ENTREVISTADO: Sí, una lengua hablada en el extremo noroeste de Extremadura, "A Fala", que fue el primer Bien de Interés Cultural inmaterial reconocido en España, en el año 2001
13	6 segundos (aproximados)	Primer plano	ENTREVISTADOR: ¿Hay la misma preocupación conservacionista en otras comunidades?
14	12 segundos (aproximados)	Plano general	ENTREVISTADO: No. En los pueblos de Castilla y León vecinos a los extremeños donde se habla A Fala, la comarca del

- Redacción de un primer texto de carácter académico.
- Modelo de grabación a manera de entrevista.
- Adaptación del texto sobre Patrimonio Lingüístico en guion de rodaje
- Grabación y montaje.

Realización

Música y folkllore

Motivaciones y metodología

- Conocimiento previo
- Bases de datos musicales
- Ethnomusicología
- Manifestación cultural y artística
'omnipresente'
- Multiplicidad de usos y costumbres
- Relación con otros tipos de patrimonio

Realización

- Investigación
- Texto y esquema
- Puntos importantes de la conservación y documentación de la música
- Ejemplos para mostrar la mayor variedad posible y poder establecer relaciones
- Concepto - iniciativa: pública/privada - registro - tipos - conexiones

La danza

Motivaciones y metodología

- Cercanía al tema: La Escuela Bolera
- Desconocimiento historia de la danza española
- Ejemplos con especial riesgo de desaparición
- Fuentes: alternativas + directas

Realización

- Adaptación de los contenidos al formato documental
- Redacción de un guion: intro. / ámbito nacional / ámbito internacional
- Selección de imágenes diversas

Celebraciones, rituales y actos festivos

Motivaciones y metodología

- Recopilación de bibliografía
- Ideas clave en torno a este tipo de patrimonio inmaterial
 - Unión de varios tipos de tradiciones y manifestaciones culturales:
 - Reflejo de la forma de entender el mundo de una comunidad: religioso – no religioso
 - Vinculado a elementos materiales
- Selección de ejemplos ilustrativos

Realización

- Traslado de las conclusiones a un vídeo documental
- Redacción de un texto
- Selección de imágenes

A man in a blue t-shirt and light-colored pants is captured in a dynamic pose, possibly performing a traditional dance or sport. He is seen from the side, with his right arm raised and his left arm extended forward. The background shows a narrow street in a town with white buildings. Several other people are visible in the background, some wearing blue shirts and others red shirts, suggesting a group activity or competition. The overall atmosphere is lively and cultural.

Juegos y deportes tradicionales

Motivaciones y metodología

- Las diferentes funciones que aporta a la cultura preservar deportes tanto en el ámbito nacional, la pelota valenciana, como internacional, el críquet.

MERCADO

DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES

REKALDE

- CONOCE LA HISTORIA DE REKALDE
- FOTOGRAFÍAS DE DEPORTE
- EXPOSICIÓN Y VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO
- EXHIBICIONES DEPORTIVAS
- ACTIVIDADES Y JUEGOS TRADICIONALES

- PRUEBA EL PINTXO 'ITURRI'
- OFERTAS EN LOS COMERCIOS
- MÚSICA Y ANIMACIÓN

27 de septiembre

Bilbao

Realización

- A través de combinar vídeos en los que explico brevemente los conceptos mencionados con vídeos que representan la práctica deportiva.

La gastronomía: Patrimonio Inmaterial

Motivaciones y metodología

- Identidad nacional
- Transformación y amenaza de extinción
- El turismo: una imagen desvirtuada
- Representante cultural: Exposición Internacional de Milán (2015)
- Evolución de artesanal a artística: Ferran Adrià

Realización

Esquema

- Porque debemos proteger la gastronomía.
- Medidas de protección.
- Tres ejemplos:
 - La cocina tradicional mexicana, cultural comunitaria, ascentral y viva. El paradigma de Michoacán.
 - La dieta mediterránea.
 - Washoku: tradiciones culinarias de los japoneses, en particular para festejar el año nuevo.

**Técnicas artesanales y
conocimientos
relacionados con la
naturaleza**

Motivaciones y metodología

- Relación conceptual y plástica con el trabajo en artes.
- Interés por la tema de la preservación de la cultura a lo largo del tiempo.
- Conservación de las practicas culturales como manifestación de la identidad.
- Investigación y comprensión desde la Unesco. Importancia de los proyectos de salvaguardia.
- Relación con formas de manifestación plástica y arte relacional.

Realización

- Desde la compresión del patrimonio inmaterial
- Búsqueda de ejemplos del patrimonio inmaterial.
- Construcción de texto, digitalización, mapa mental.
- Identificación de ejemplos relevantes para la fabricación del video.
- Desde una idea documental , que contextualice el patrimonio inmaterial desde una historia tal vez popular.

04. Conclusiones

- Adecuación del formato
- Ausencia del Patrimonio Inmaterial en el imaginario cultural
- Ámbito de creación reciente
- Límites de la musealización

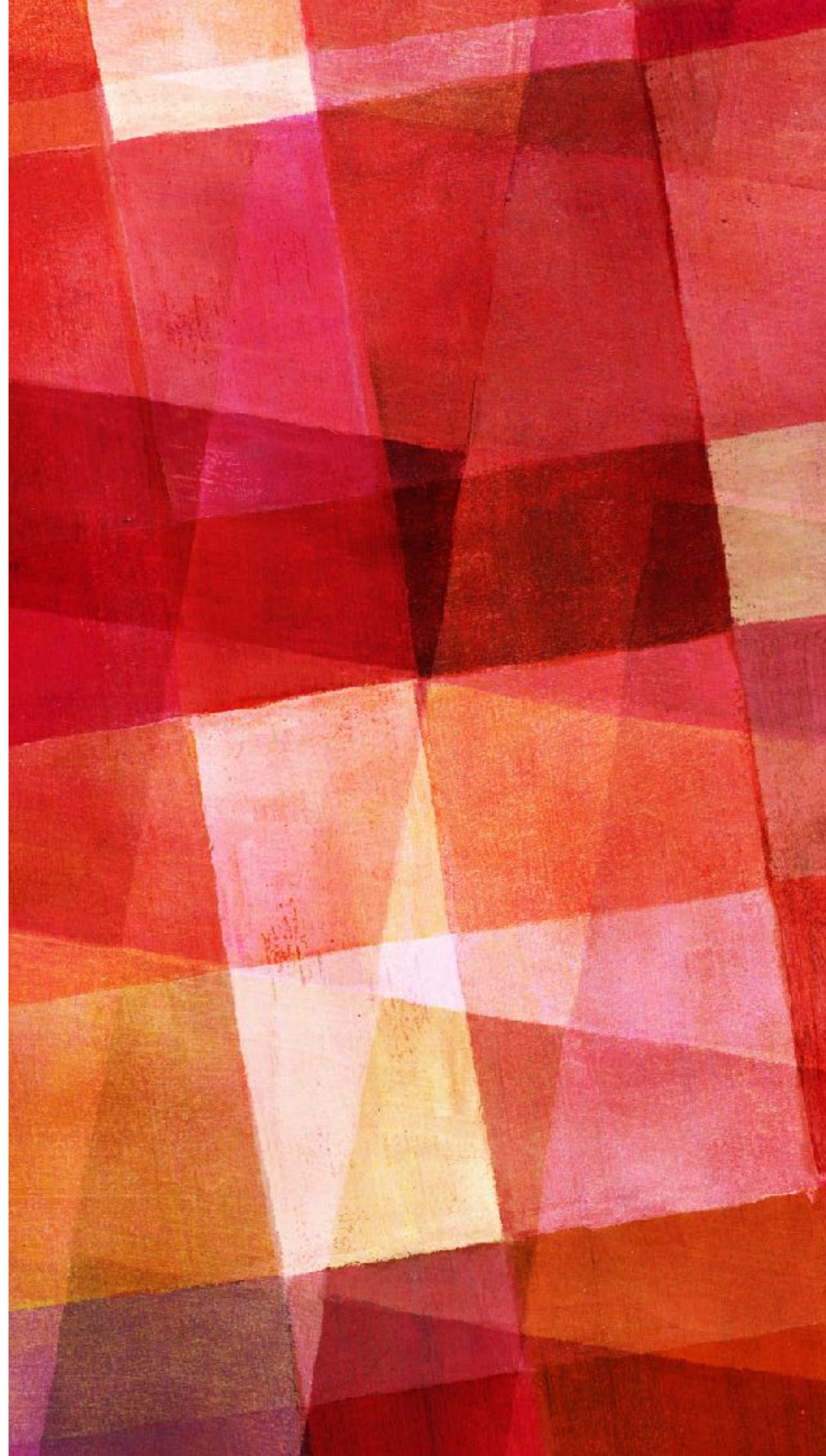
**Gracias por vuestra
atención! 😊**

LOS MUSEOS, EL PATRIMONIO Y LA SOCIEDAD EN 5 CONCEPTOS

¡Dale a like!

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

PUNTOS DE PARTIDA

- Tema propuesto: “Museos, patrimonio y sociedad civil”

¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué creemos que es el museo? ¿Cómo afectamos nosotros a ambos conceptos?

PUNTOS DE PARTIDA

- Objetivo: encontrar y analizar los vínculos que relacionan la sociedad con el espacio expositivo, la transformación del museo y la identidad de las comunidades.

PROCESO DE TRABAJO

Primeras Tomas de Contacto

Empieza el debate...
Reuniones donde se
plantean ideas sobre el
tema del proyecto

PASO
01

PASO
02

PASO
01

PASO
02

Estudio Cronológico

Queremos abarcarlo
todo... Reparto de tareas
por periodos históricos

PASO
03

PASO
02

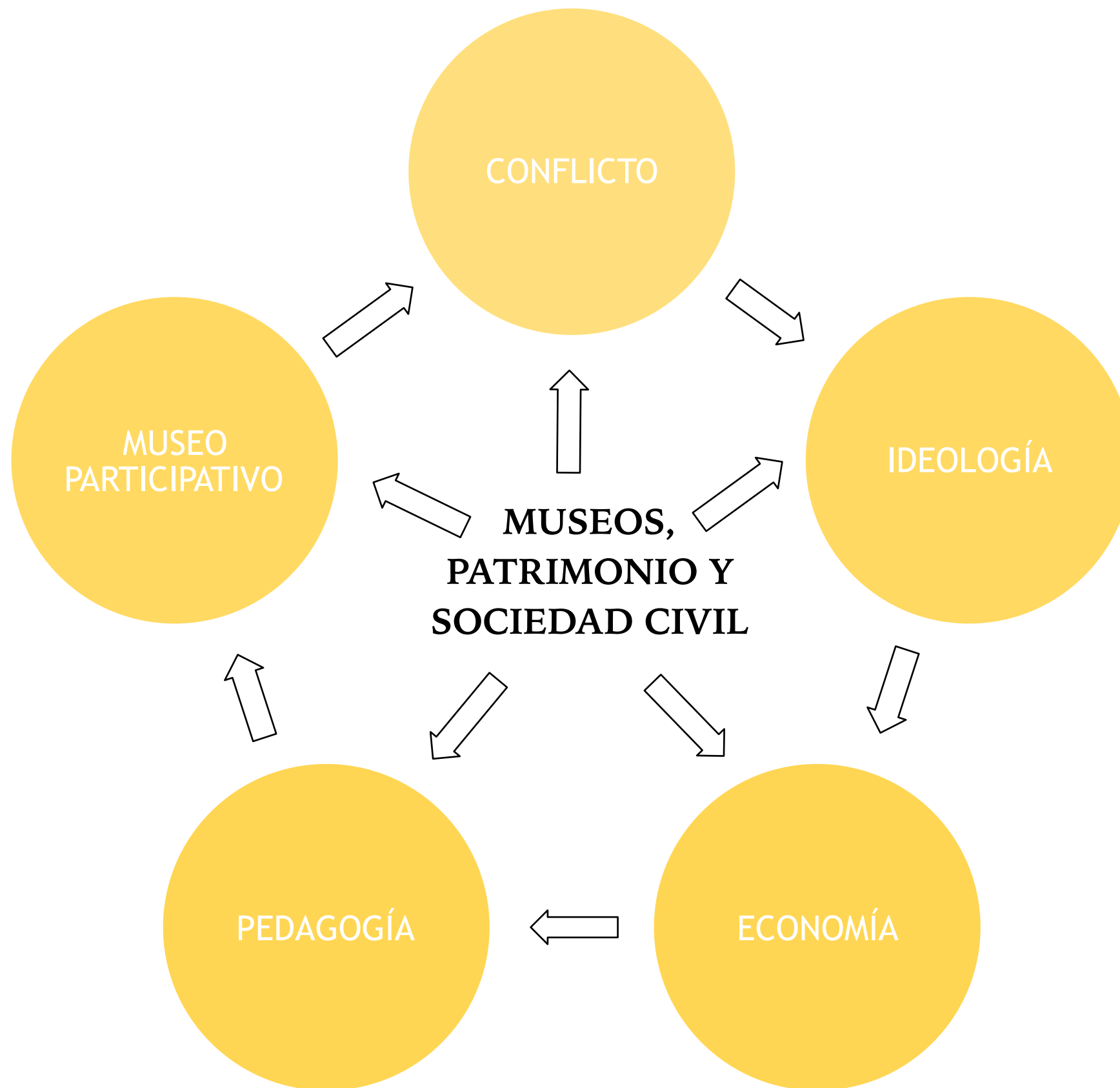
Puesta en
común

Brainstorming! Sesiones de reflexión en las que algunos conceptos empiezan a repetirse

PASO
03

PASO
04

PASO
03

PASO
04

Elaboración de Guiones

Redacción conjunta del
discurso definitivo de los
vídeos

PASO
05

PASO
04

Preparación de la
grabación

Casi listos... Búsqueda de
imágenes y vídeos y
grabación de voz

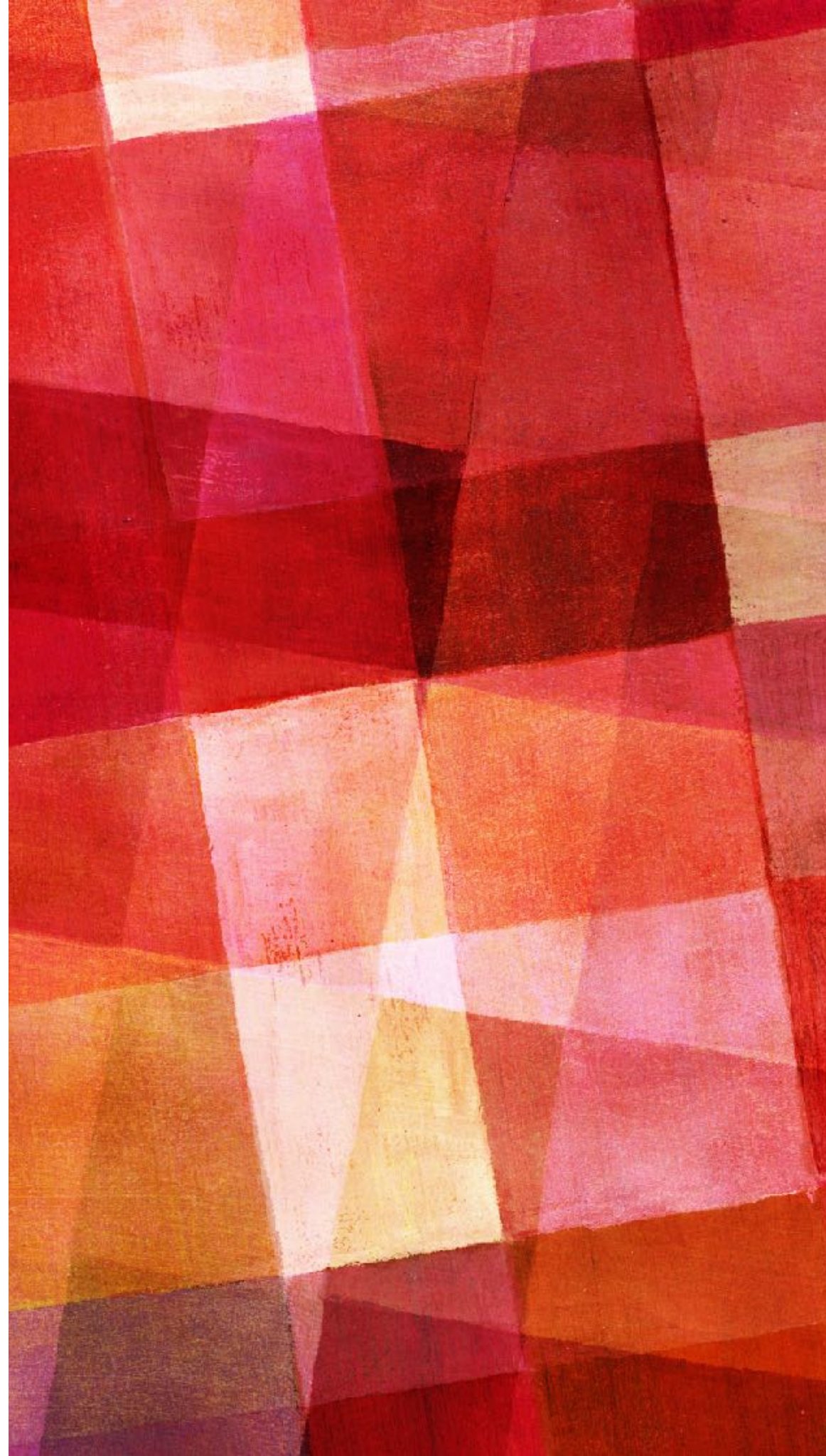
PASO
05

PROCESO DE MONTAJE AUDIOVISUAL

ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA: YOUTUBE

- Los primeros 15 segundos.
 - Videos de entre 5-10 minutos.
 - Dinamismo.
 - *Trend Surfing* (Velaske...)
 - El desarrollo de una marca.
 - Música de ambiente libre de derechos.
 - CTA (Llamados de atención).
- Atomización.
 - Lenguaje divulgativo y comprensible.
 - Notas de humor.
 - Imágenes de Identificación.
 - Contenido interesante.
 - Contenido no existente.
 - *Found Footage*.

YOUTUBERS DE ÉXITO. ¿CONTENIDO DE CALIDAD?

.....

Wismichu
6.577.546 suscriptores

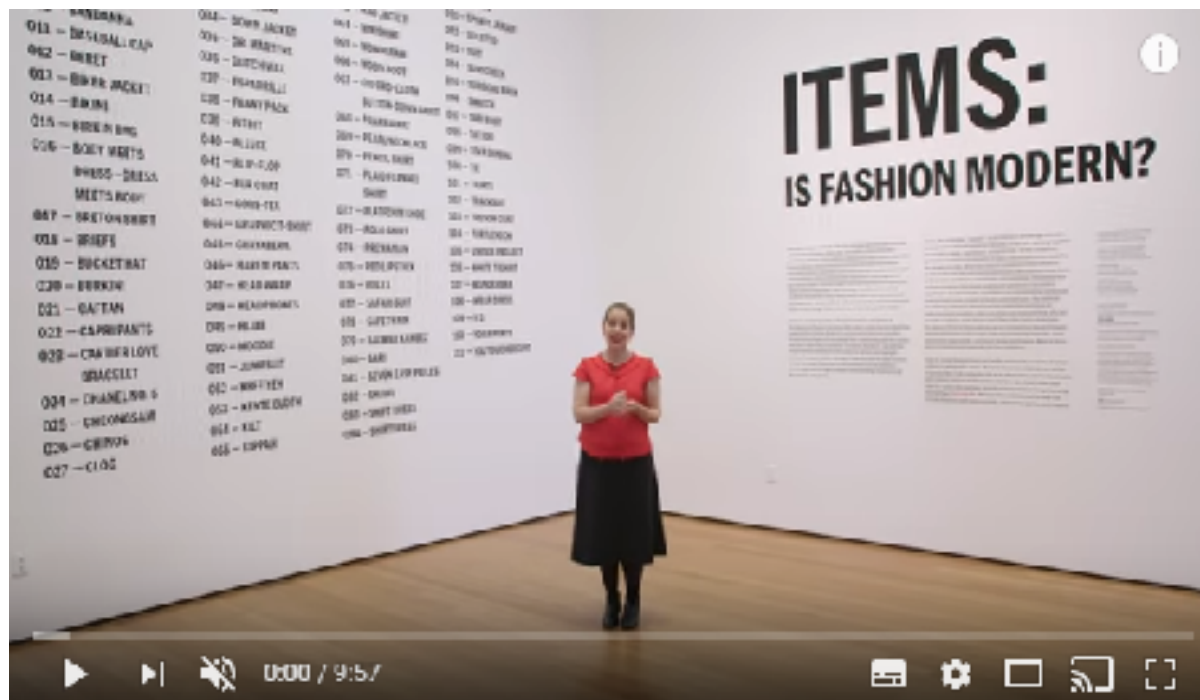
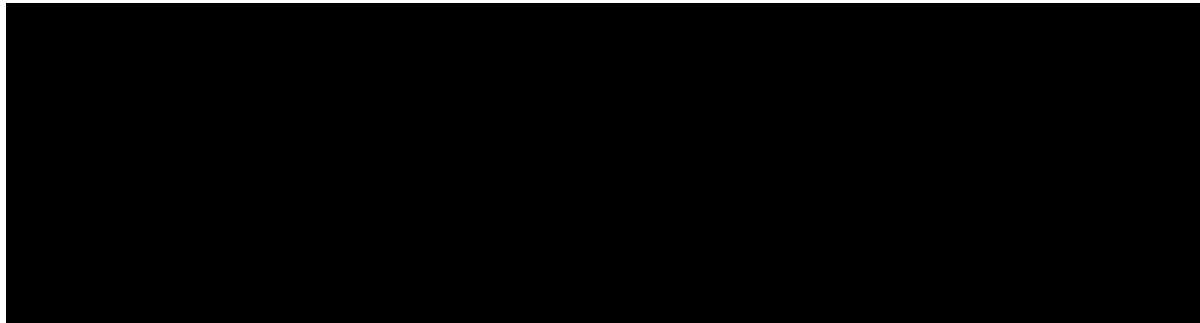
SUSCRITO 6,5 M

elrubiusOMG
27.085.316 suscriptores

SUSCRIBIRSE 27 M

CANALES DE YOUTUBE DE MUSEOS

The Museum of Modern Art
154.288 suscriptores

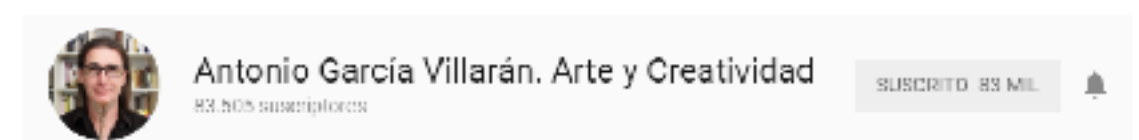
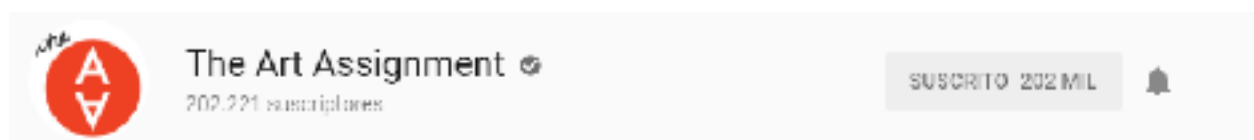
SUSCRITO 154 MIL

Museo Nacional del Prado
26.235 suscriptores

SUSCRIBIRSE 26 MIL

CANALES DE YOUTUBE DE MUSEOS: THE ART ASSIGNMENT Y ANTONIO GARCÍA VILLARÁN

EL CASO PARTICULAR DE CHRISTIAN FLORES Y LA MENINA RUBIA

Velaske, yo soi guapa? (Las Meninas Trap Mix)

3.788.574 visualizaciones

101 MIL 2 MIL COMPARTIR

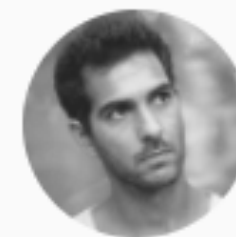
PlayGround
116.614 suscriptores

SUSCRITO 116 MIL

TRAILER TRAP+ART:
ZURBARÁN

978 visualizaciones •
Hace 3 días

Christian Flores
3.016 suscriptores

ESTRUCTURA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL

- Información (Teoría + Historia).
- *Storyboard* (Selección de ideas).
- Búsqueda de videos relacionados.
- Mix.
- Búsqueda de música libre de derechos.
- Encaje cronológico de videos.
- Relación Video + Música.
- Grabación de audio.
- Relación Video + Música + Voz.
- Exportar proyecto.

STORYBOARD

Información sobre el concepto

Marc Chagall. Exposición itinerante realizada específicamente para niños, donde estos pueden relacionar la obra de Marc Chagall de una forma sensorial a través de réplicas, artilugios que pueden tocar, oler y relacionar con la obra del pintor.

Museo del Prado. Pedagogía niños

Otro ejemplo podrían ser las guías interactivas enfocadas para niños que se suben a algunas de las plataformas de los museos o la entrada triunfal de la **gamificación en los museos**. Pero el interés pedagógico no se queda solo en la infancia, los museos se reinventan constantemente y modifican sus discursos para hacer llegar de una forma más atractiva los contenidos del museo a las nuevas generaciones.

Otra plataforma de las que se aprovechan estos museos para hacer llegar a la mayor cantidad de público posible los contenidos y conocimientos que se desprenden de sus colecciones es **YouTube**. De esta forma los propios artistas explican su obra, el museo realiza visitas guiadas virtuales y completan la experiencia dentro del museo.

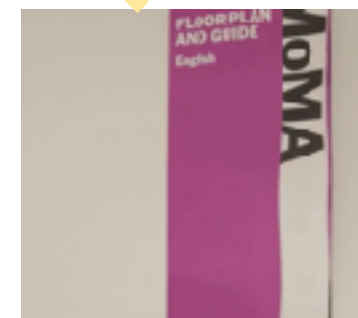
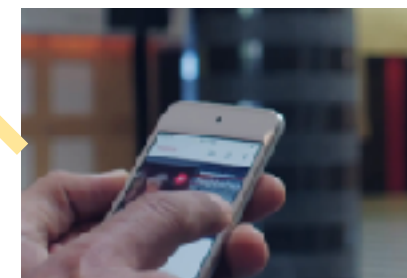
Comentario [E7]: Video del museo con niños

Comentario [E8]: Video de Infanta Margarita (¿ella te voy a jugar?) enseñando

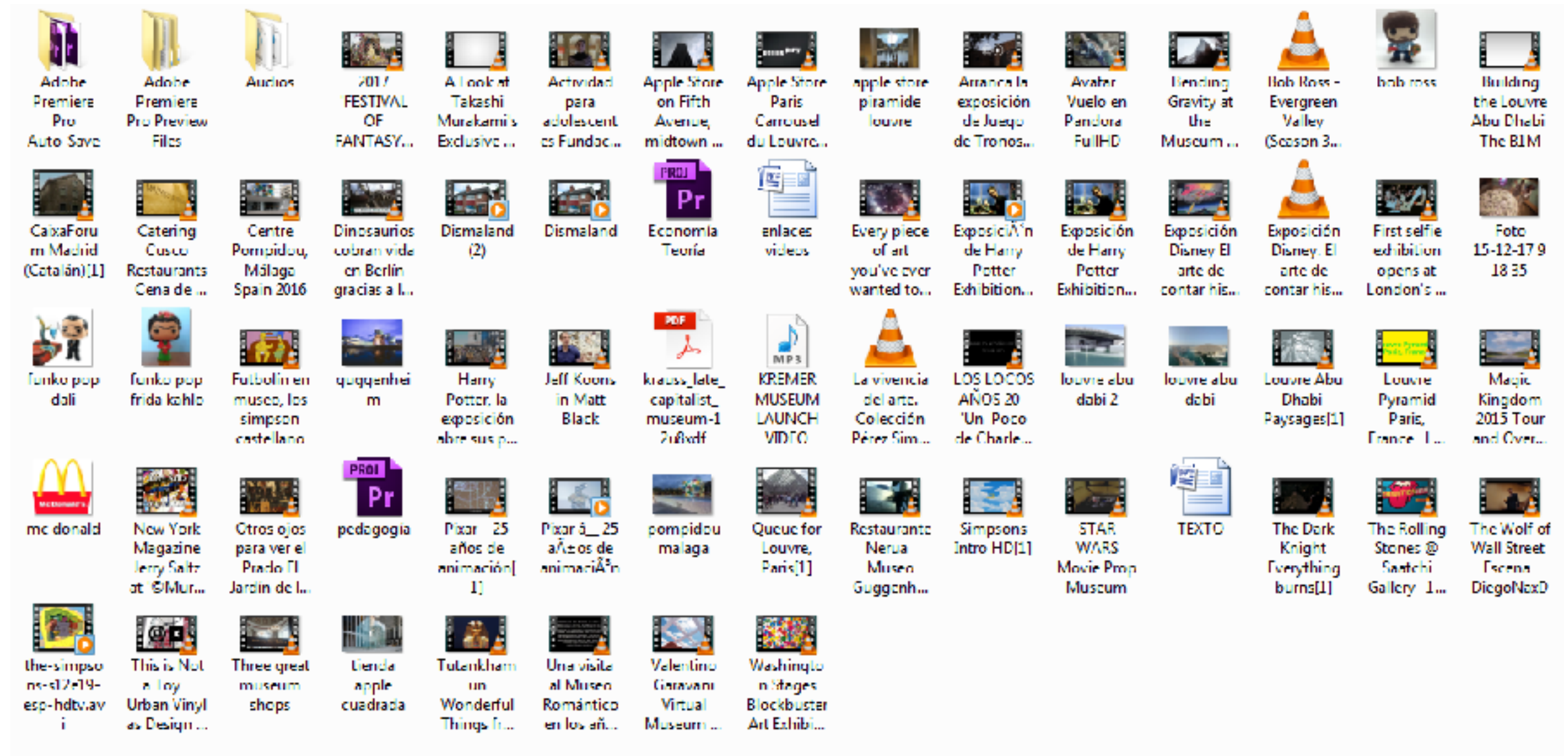
Comentario [E9]: Iniciativa Museos y videojuegos

Comentario [E10]: Buscar aplicaciones móviles de museos para jugar

Comentario [E11]: Videos del Prado y videos del Moma, Thyssen

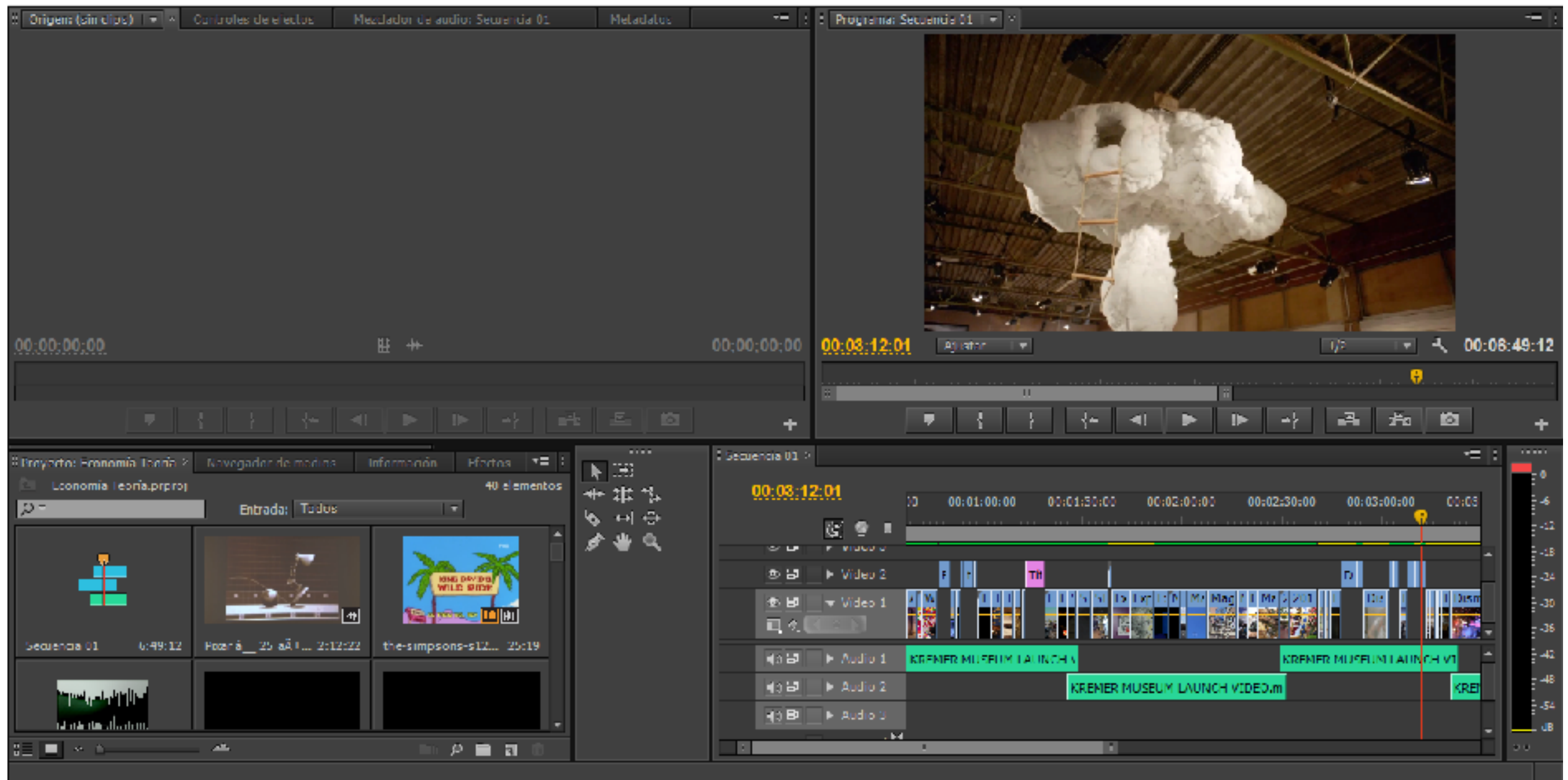

REPERTORIO DE VIDEOS Y AUDIOS

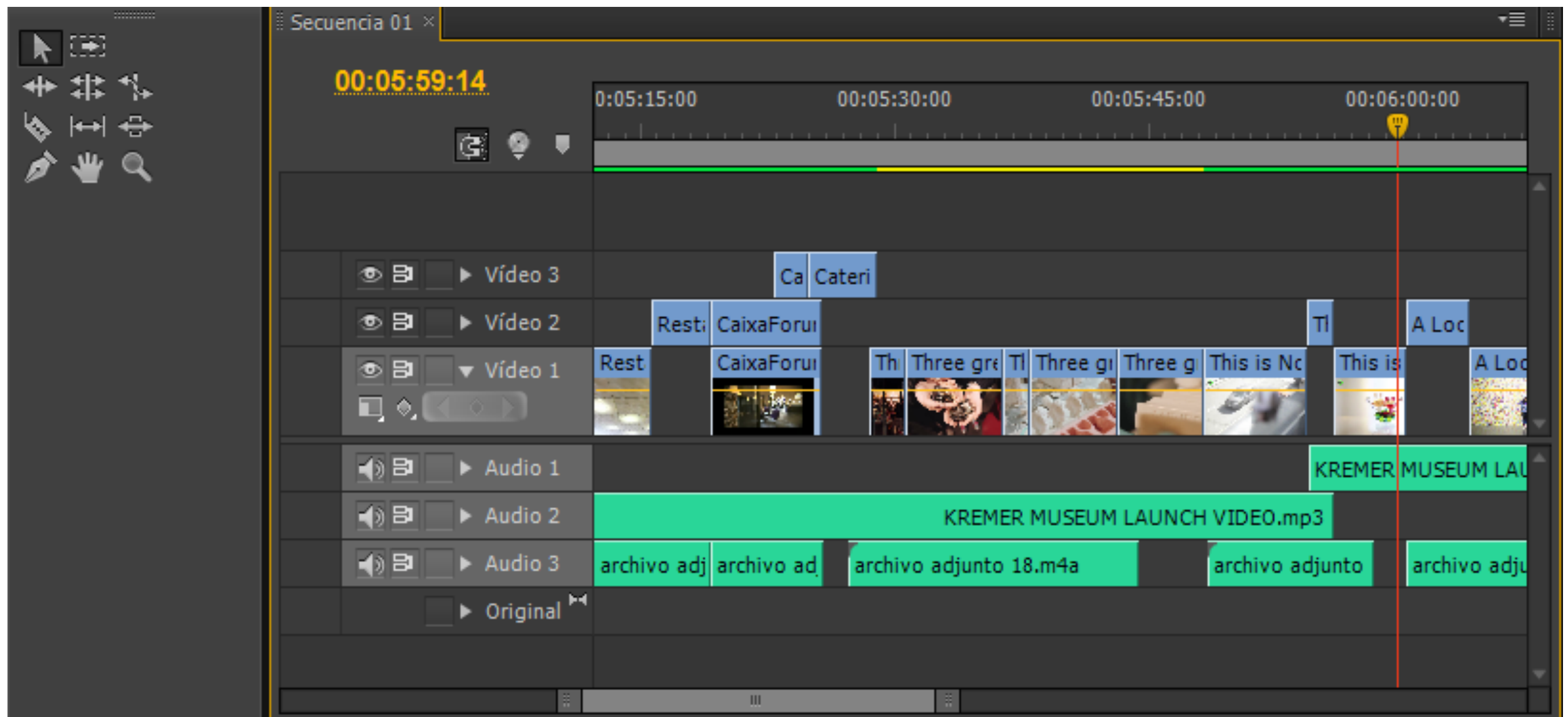
PANTALLA DE TRABAJO

.....

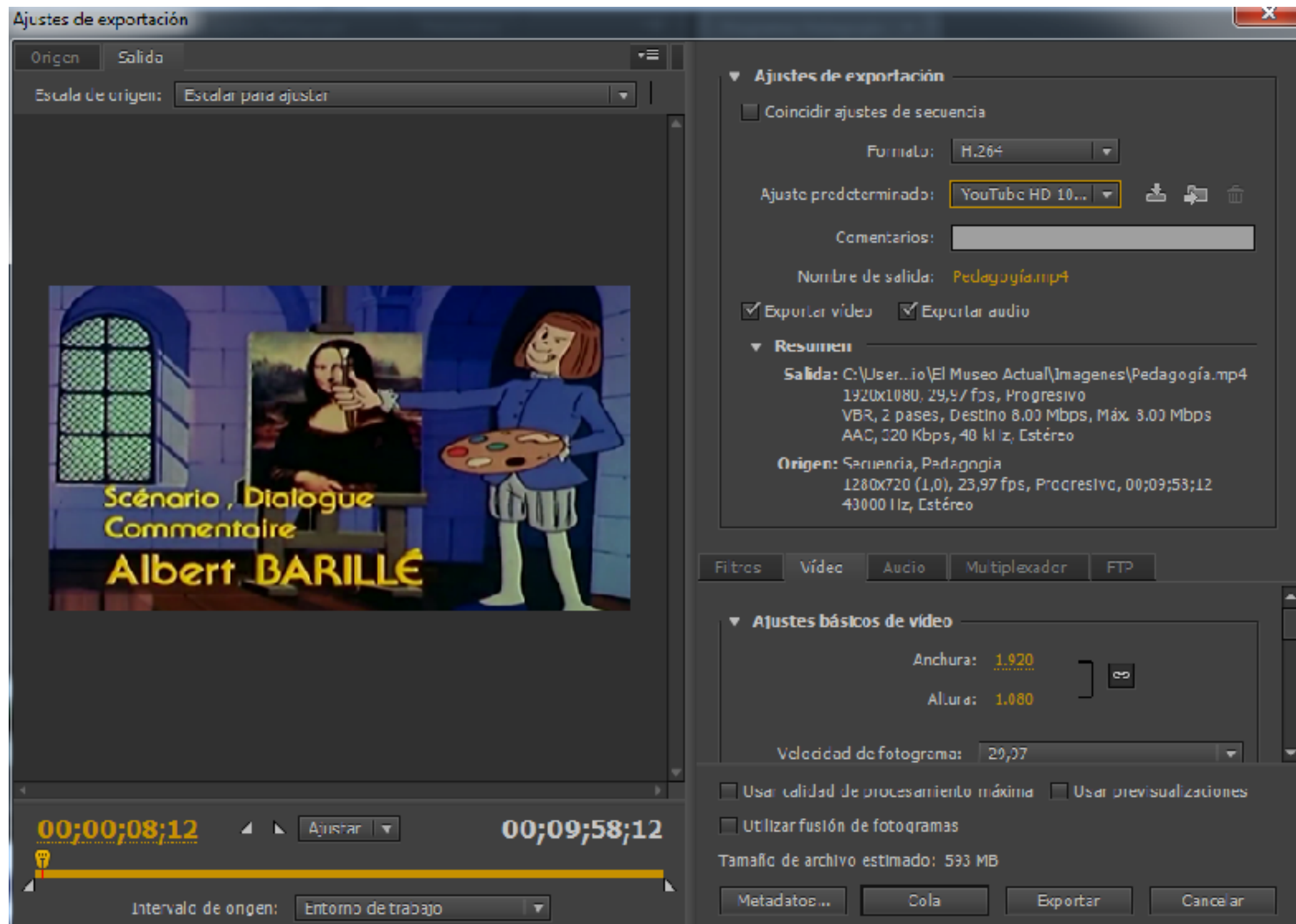
RELACIÓN VIDEO + MÚSICA + VOZ

.....

EXPORTACIÓN DEL VIDEO

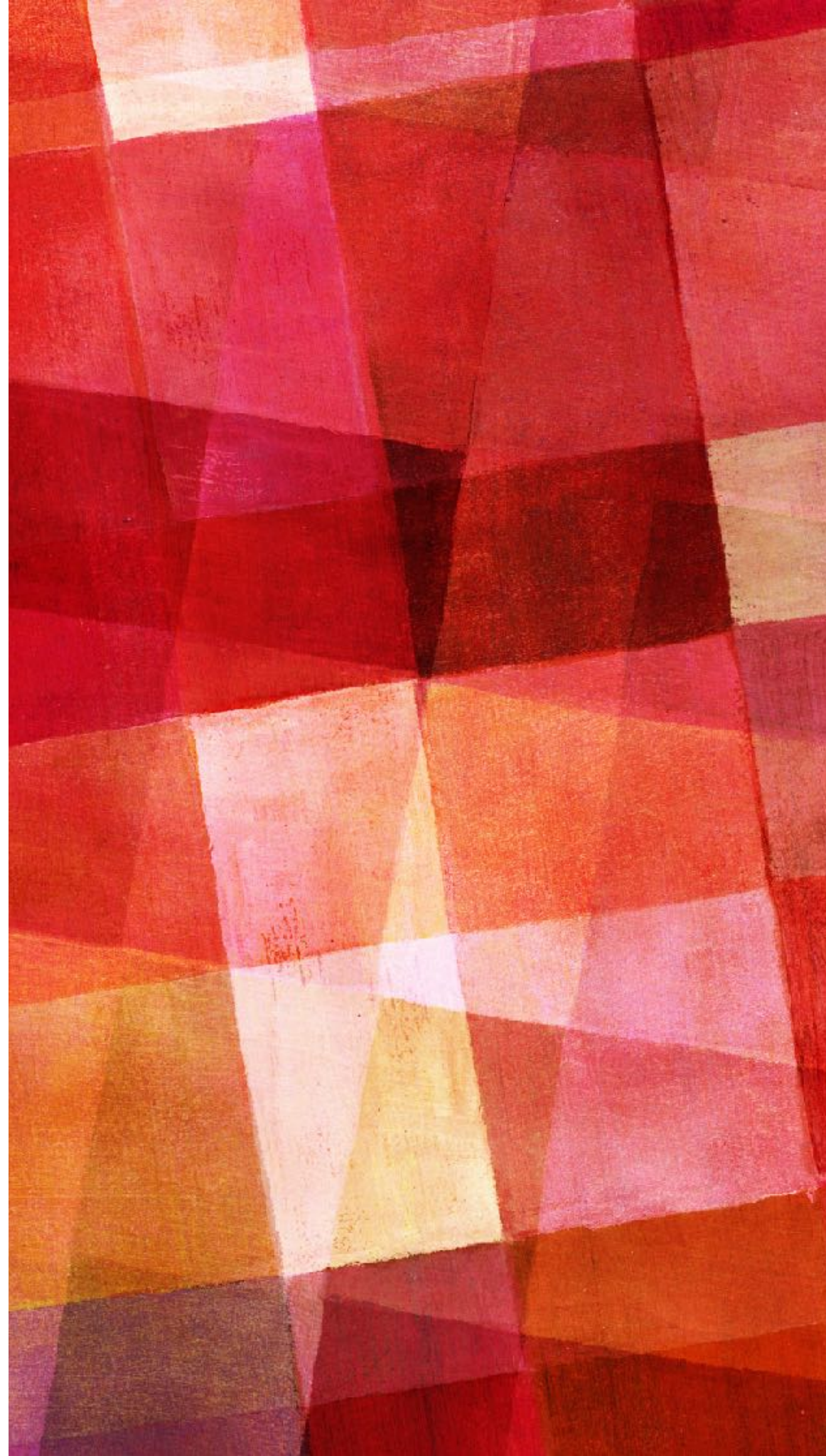
.....

5 CONCEPTOS

CONFLICTO Y PATRIMONIO

Una visión histórica

TENDENCIAS

Observamos tres grandes patrones en la relación de los conflictos con el patrimonio:

- Expolio
- Protección
- Destrucción

EL EXPOLIO

Desde la aparición de la guerra como fenómeno histórico en la antigua Mesopotamia, los botines de guerra se utilizan para cuatro grandes fines:

- Destrucción
- Comercialización
- Reutilización
- Trofeo

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EXPOLIO

- Época helenística: el arte en la Pérgamo atálida.
- Roma: riqueza y cultura.
- El medievo: apogeo del carroñeo.
- La Revolución Francesa: destrucción y nacionalización del patrimonio.
- La Guerra Civil Española: el Prado es evacuado.
- La Alemania nazi: megalomanía.

EL CONFLICTO Y EL PATRIMONIO EN LA ACTUALIDAD

Tras la Segunda Guerra Mundial los conflictos continuaron existiendo aunque de distinta forma. Lo mismo sucede con la suerte del patrimonio en las guerras.

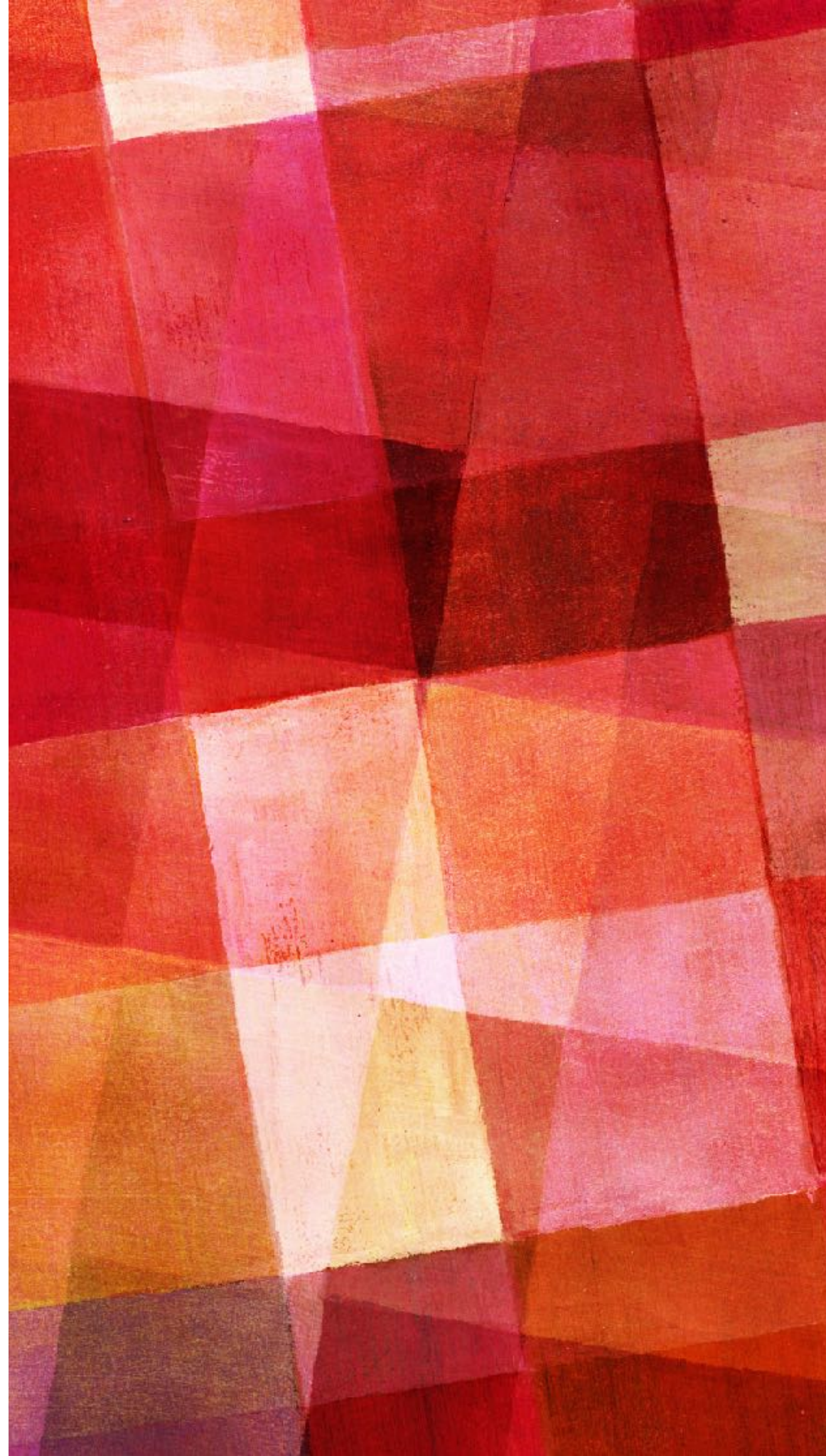
- UNESCO: organismo creado para la protección patrimonial.
- Guerra civil siria: nuestra herencia borrada por la barbarie islamista.
- Guerra de Irak (2003): nuestra herencia borrada por la barbarie occidental.

BIBLIOGRAFÍA

- COLORADO CASTELLARY, Arturo: "Éxodo y exilio del arte: la odisea del museo del Prado durante la Guerra Civil", 2008, editorial Cátedra.
- HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier y RUBIO CAMPILLO, Xavier: "Breve Historia de la Guerra Antigua y Medieval". 2010, editorial Nowtilus.
- GAMBONI, Dario: "La destrucción del arte: iconoclasia y vandalismo desde la revolución francesa", 2014, Cátedra.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Alejandro y NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: "Patrimonio en Conflicto: Memoria del botín napoleónico recuperado (1815-1819)", 2016, editorial Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
- "The Rape of Europa". Documental, 2006, National Geographic.

IDEOLOGÍA

.....
La intencionalidad en el museo

¿Por qué el concepto Ideología?

¿Cómo influye en la concepción de los museos y el patrimonio?

Creación de una identidad nacional

Discurso de lo propio

Discurso de lo otro

Museos Nacionales

- Problemática de Raza

Evolución y reivindicación

- Problemática de Género

Interés por

- La estética femenina
- Valoración según el género

¿PROBLEMA?

Banalización del arte → ¿Pérdida de ideología?

“En el momento en que puedes usar las consignas del feminismo para vender, ya no es feminismo”

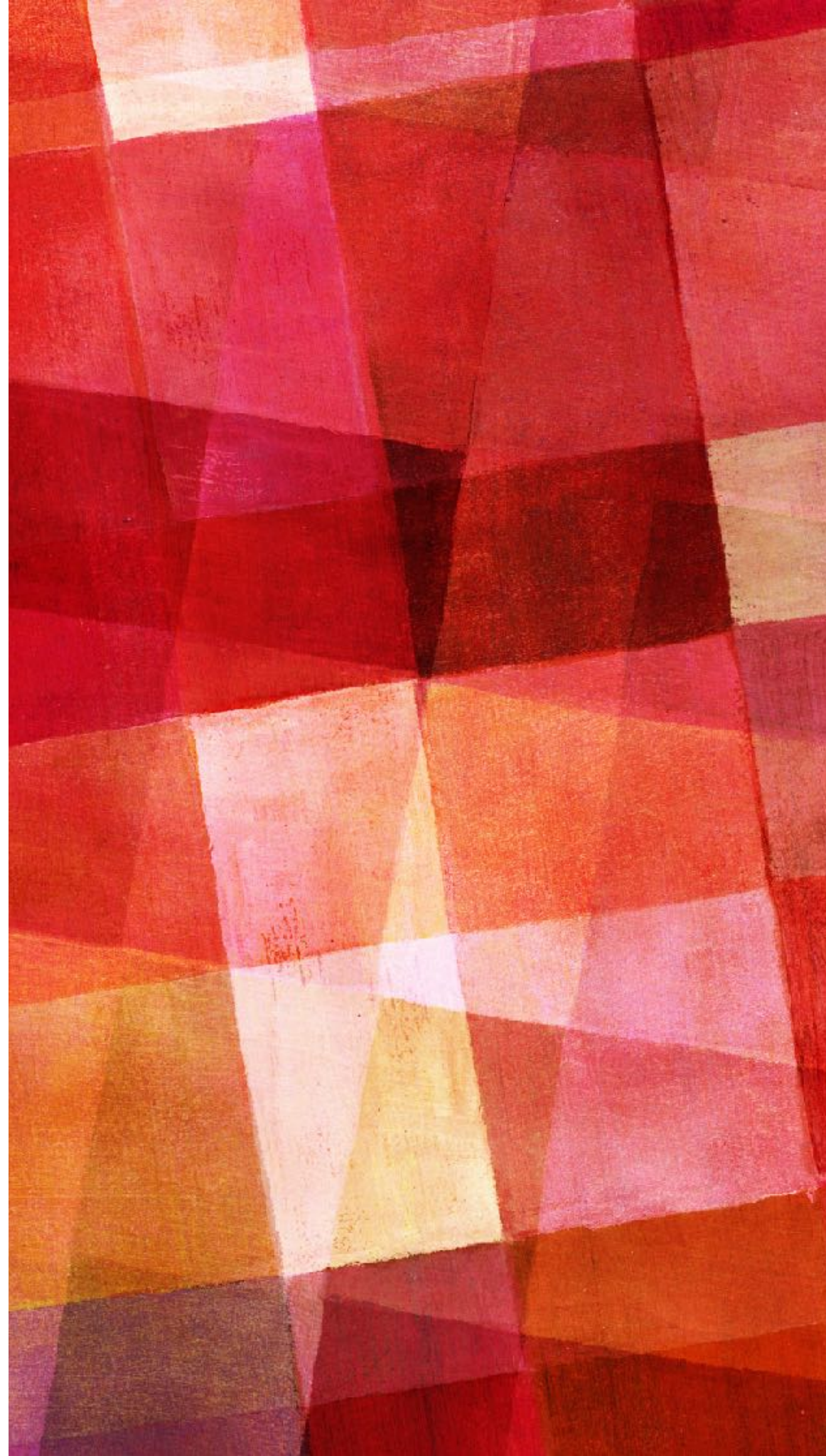
Elisa McCausland

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA

- Arias Sandoval, L. La identidad nacional en tiempos de globalización. *Revista Electrónica Educare*. Vol. 13, nº 2, 2009, pp. 7-16. Recuperado de: revistas.una.ac.cr/index.php/educare/article/download/1488/1408
- Deepwell, K. (ed.) *New Feminist Art Criticism: Critical Strategies*. Manchester: Manchester University Press. 1995.
- Foster, H., Krauss, R., Bois, Y., Buchloh, B. & Joselit, D. *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism and Postmodernism*. Londres: Thames & Hudson. 2004.
- Pardo, J. Ideas e ideologías en el proyecto museológico. *Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España*. 5, 2000, pp. 61-71.
- Parker, R. & Pollock, G. *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*. Nueva York: I.B.Tauris & Co. 2013.
- *El ICOM analiza la relación entre los museos y la sociedad civil*. <http://www.abc.es>
- *Ideología y museos*. <https://mundomundialtortosa.blogspot.com.es>
- *Los racistas “zoológicos humanos” de negros que Bélgica permitió hasta mediados del siglo XX*. <http://www.abc.es>
- *¿Qué es un museo feminista?* <http://www.eldiario.es>
- *Sobrevivir al feminismo de masas. Guía de cultura mainstream*. <http://www.pikaramagazine.com>

ECONOMÍA

*Siglo XX. El museo es capaz de
convertir la cultura en dinero*

CONCEPTOS CLAVE

EXPOSICIÓN BLOCKBUSTER

“Yo he estado
allí”

Cultura de
masas

PARQUES TEMÁTICOS

Disneyficación
de la cultura

¿Quién decide lo
que es arte?

MUSEO FRANQUICIA

Dinero, poder,
cultura

Ejes económicos

EXPOSICIÓN BLOCKBUSTER

.....

“Museo como un servicio público dinámico y divertido, y no como un estricto repositorio de arte.”

Thomas Hoving

The treasures of Tutankhamon. Exposición de 1976 en el Metropolitan Museum.

La exposición de Harry Potter en Madrid

PARQUES TEMÁTICOS

.....

Dismaland. “Exposición” realizada por el artista grafitero Banksy.
Discurso crítico a la cultura de masas y al consumo cultural excesivo.

MUSEOS FRANQUICIA

Museo Guggenheim de Bilbao

Louvre de Abu Dhabi

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE SOBREVIVE EL MUSEO?

.....

Merchandising y restaurantes como herramientas económicas de los museos.

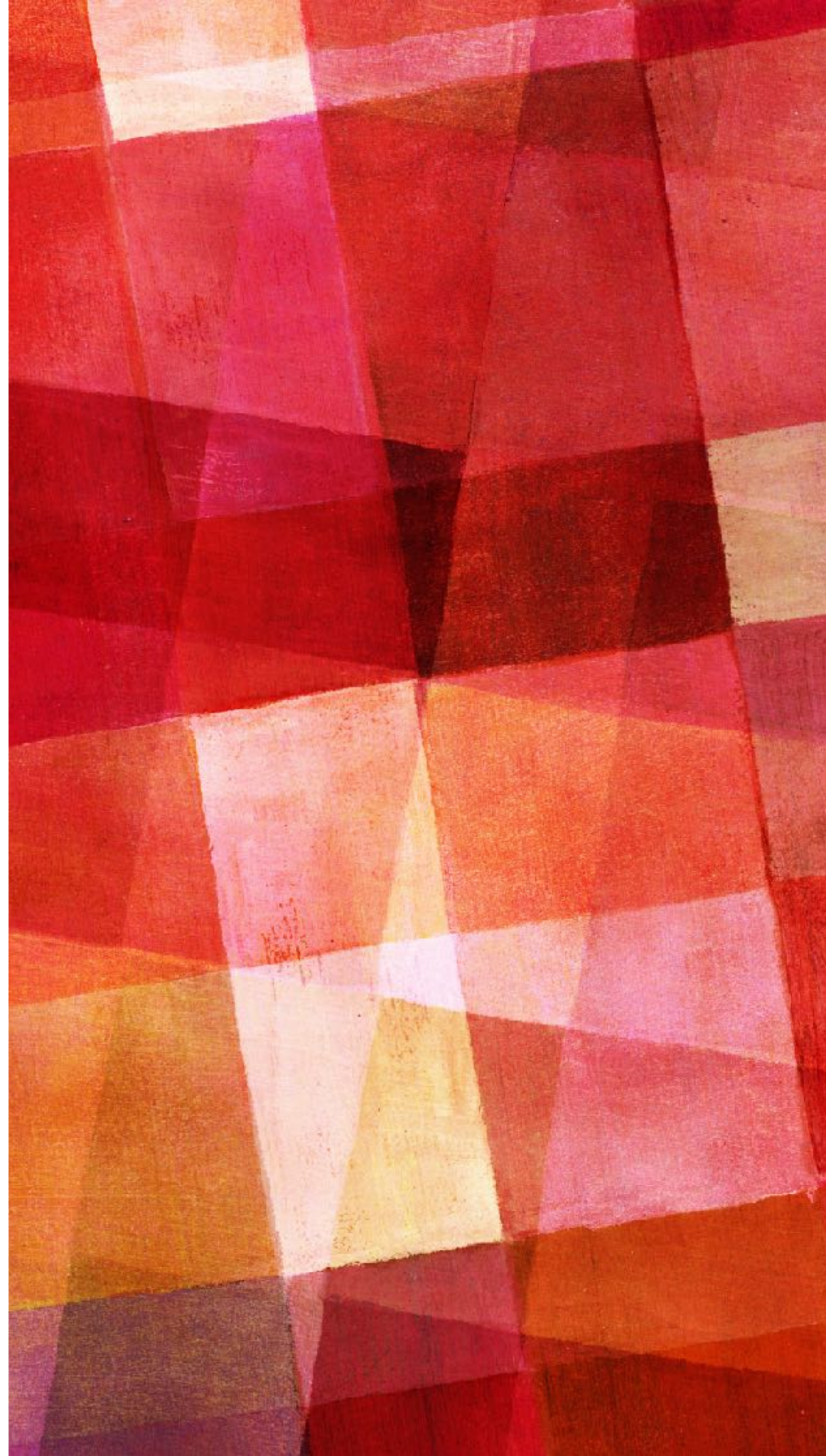
Murakami, Superflat newpop culture. Muestra la confluencia entre la cultura popular, el arte y el *merchandising*.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- *Breve historia de las exposiciones blockbusters.* <https://evemuseografia.com>
- *Dismaland, el macabro parque de atracciones creado por Banksy.* <http://culturainquieta.com>
- *King Tut: A Classic Blockbuster Museum Exhibition That Began as a Diplomatic Gesture.* <https://www.neh.gov>
- DICKIE, G, *El círculo del arte: una teoría del arte*, Barcelona, 2005.
- JIMENEZ BLANCO, Mª D., *Una historia del museo en nueve conceptos*, Madrid, 2014.
- RAMOS LIZANA, M., *El turismo cultural, los museos y su planificación*, Gijón, 2007.
- SIMAN, A., “Una franquicia llamada Louvre. Museo Louvre de Abu Dhabi, Jean Nouvel, 2013” en *DC PAPERS, revista de crítica y teoría de la arquitectura*, nº 19-20, 2010.

PEDAGOGÍA

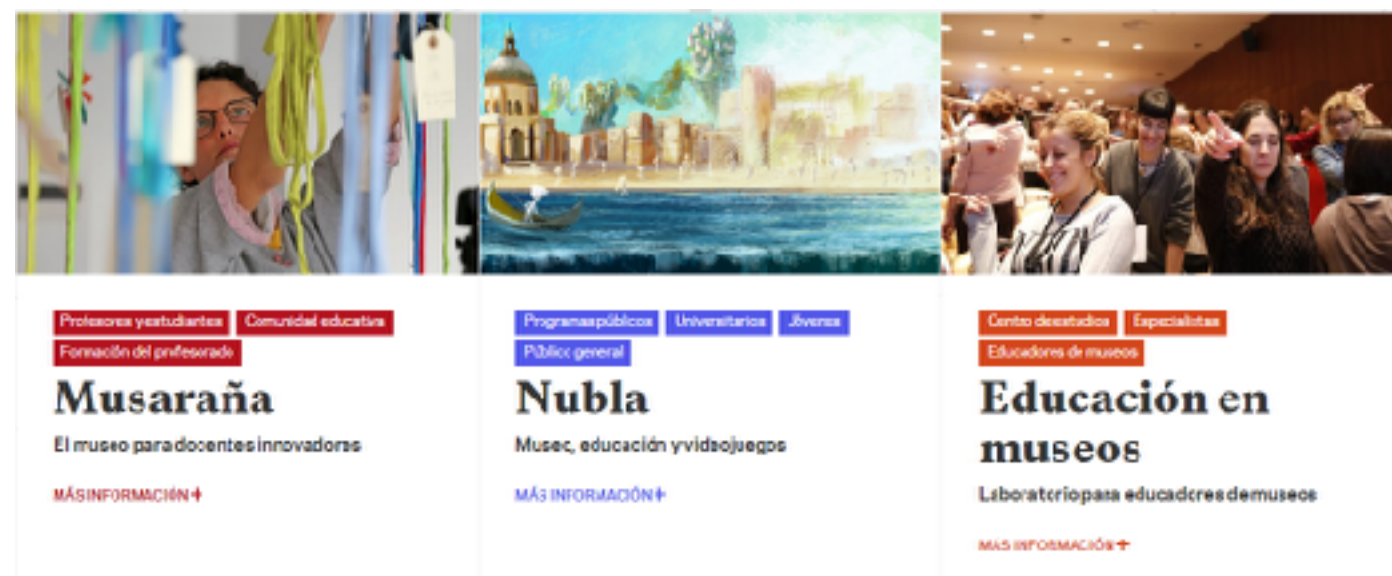
Erase una vez... el museo

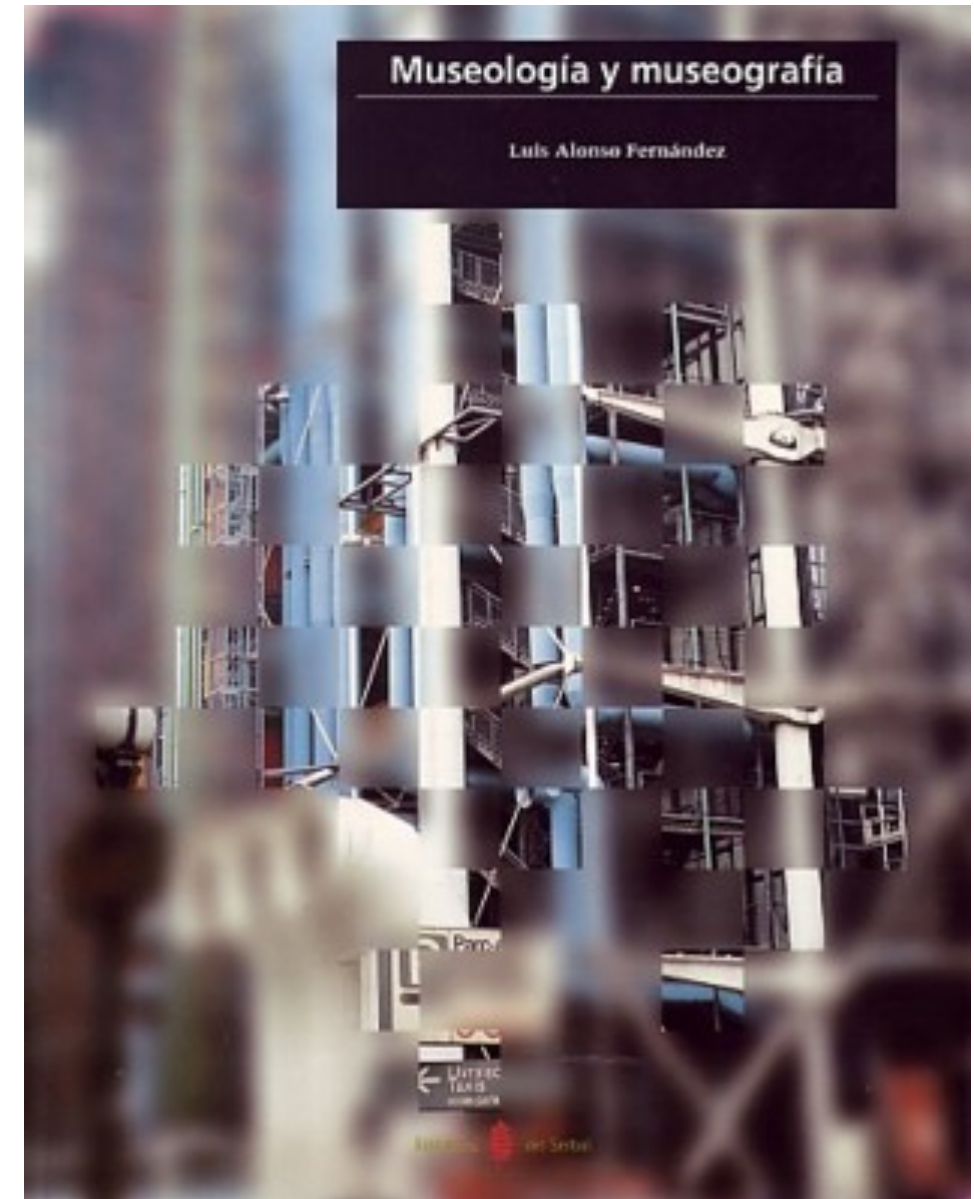
¿POR QUÉ UN CONCEPTO SOBRE LA PEDAGOGÍA?

- La misión educativa que deben tener los museos ha sido uno de los factores más analizados y resaltados desde su renovación en el último tercio del siglo.
- Existen museos que desde su fundación han estado ligados a este aspecto, como es el caso del Museo Thyssen y su departamento de educación, denominado EducaThyssen.

Diferentes actividades llevadas a cabo por EducaThyssen.

- Las directrices sobre la educación y la acción cultural de los museos fueron ya fijadas por el ICOM en su conferencia general de 1966.
- El museo debe ejercer su misión pedagógica y cultural teniendo en cuenta dos grupos de público que van a necesitar una serie de requisitos:
 - El espectador (visitante pasivo).
 - Público actor (visitante activo).

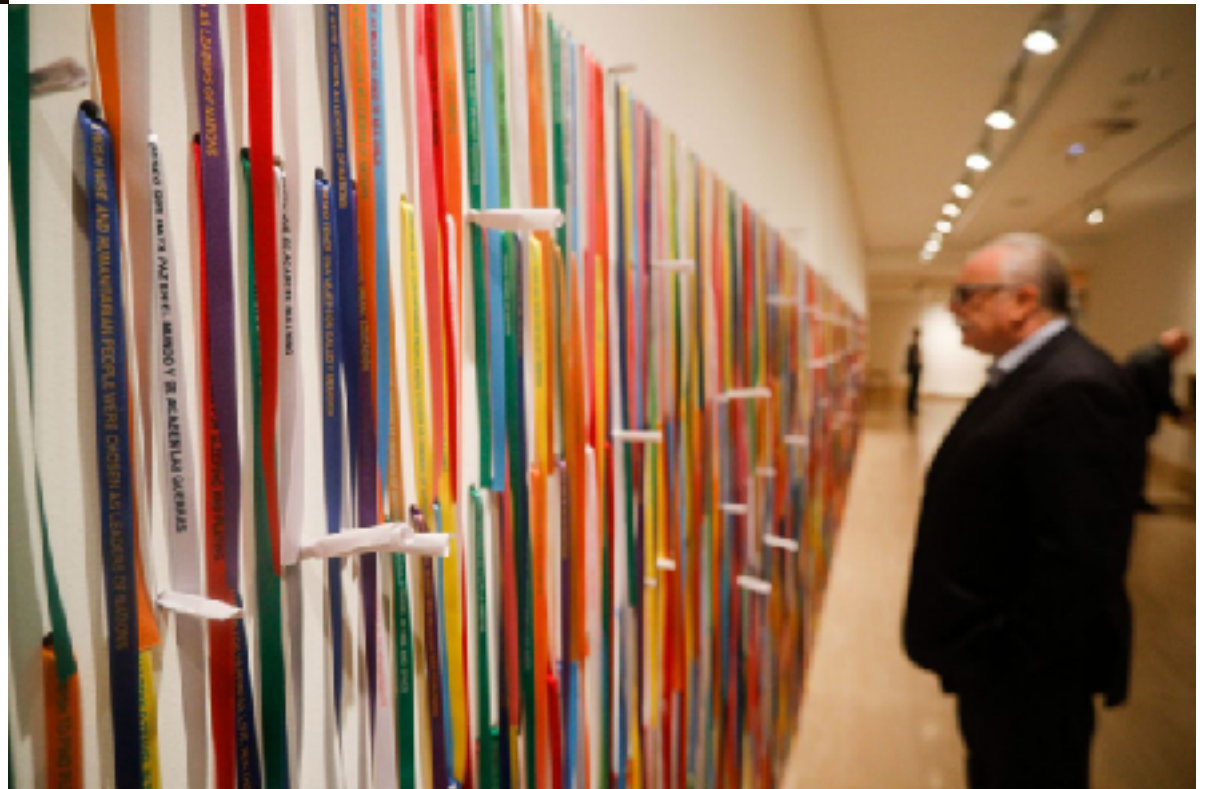
ALONSO FERNÁNDEZ, Luis, *Museología y museografía*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2010.

PASTOR HOMS, Mª INMACULADA, *Pedagogía museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Barcelona, Ariel, 2011.

Lección de Arte es un proyecto expositivo realizado en el Museo Thyssen – Bornemisza por su DEAC, para conmemorar el 25 aniversario de la institución. Con esta muestra, se invita al visitante a reflexionar sobre el papel educador de los museos.

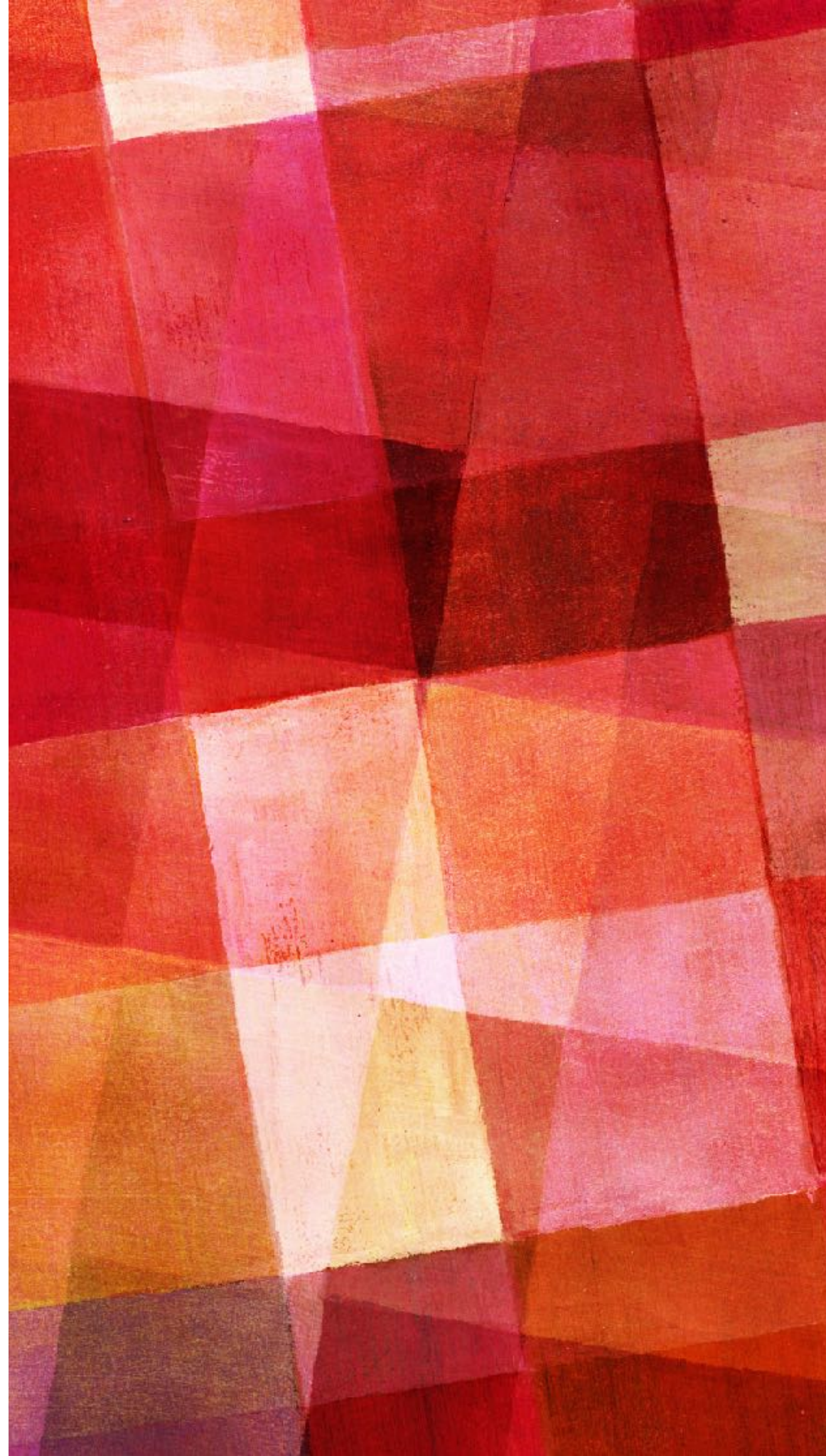

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- ALFAGEME, Mª Begoña y VALCÁRCEL, Nicolás, “Un Modelo Pedagógico en un Contexto No Formal: El Museo”, *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, vol. 15 (2017).
- ALONSO FERNÁNDEZ, Luis, *Museología y museografía*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2010.
- Álvarez Pablo, “Espacios educativos y museos de pedagogía, enseñanza y educación”, *Cuestiones Pedagógicas*, 19 (2008 – 2009).
- Álvarez, Pablo, “Museos Virtuales de Pedagogía, Enseñanza y Educación: hacia una Didáctica del Patrimonio Histórico – Educativo”, *EARI*, 2 (2011).
- BURGOS, Carmen y GUALLAR Ismael, *La investigación pedagógica en los museos. Aspectos metodológicos*, Zaragoza, II Jornadas Nacionales de Difusión Cultural de Museos, 1981.
- COBREROS, Mirta, *El museo nueva herramienta didáctica – pedagógica*, Buenos Aires, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, 2014.
- PASTOR HOMES, Mª INMACULADA, *Pedagogía museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales*, Barcelona, Ariel, 2011.
- educaThyssen. <https://www.educathyssen.org/>
- La Vanguardia. ¿Museo un lugar para niños?. <https://goo.gl/ooqg4k>
- Museo del Prado. Educación. <https://www.museodelprado.es/aprende>

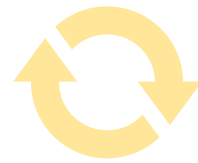
MUSEO PARTICIPATIVO

.....
Un museo para todos

UN MUSEO ACTUALIZADO

La sociedad evoluciona

Museo debe evolucionar con ella

Reinventarse

"Cultura participativa"

UN MUSEO QUE RESPONDA NUESTRAS NECESIDADES

La sociedad comienza a entender que **todos contamos**

El museo comienza a entender que **nuestra opinión importa**

Museos más sociales

Hay un sitio para todos

EL MUSEO COMO ESTRATEGIA

El museo se pone al servicio de la población y del medio

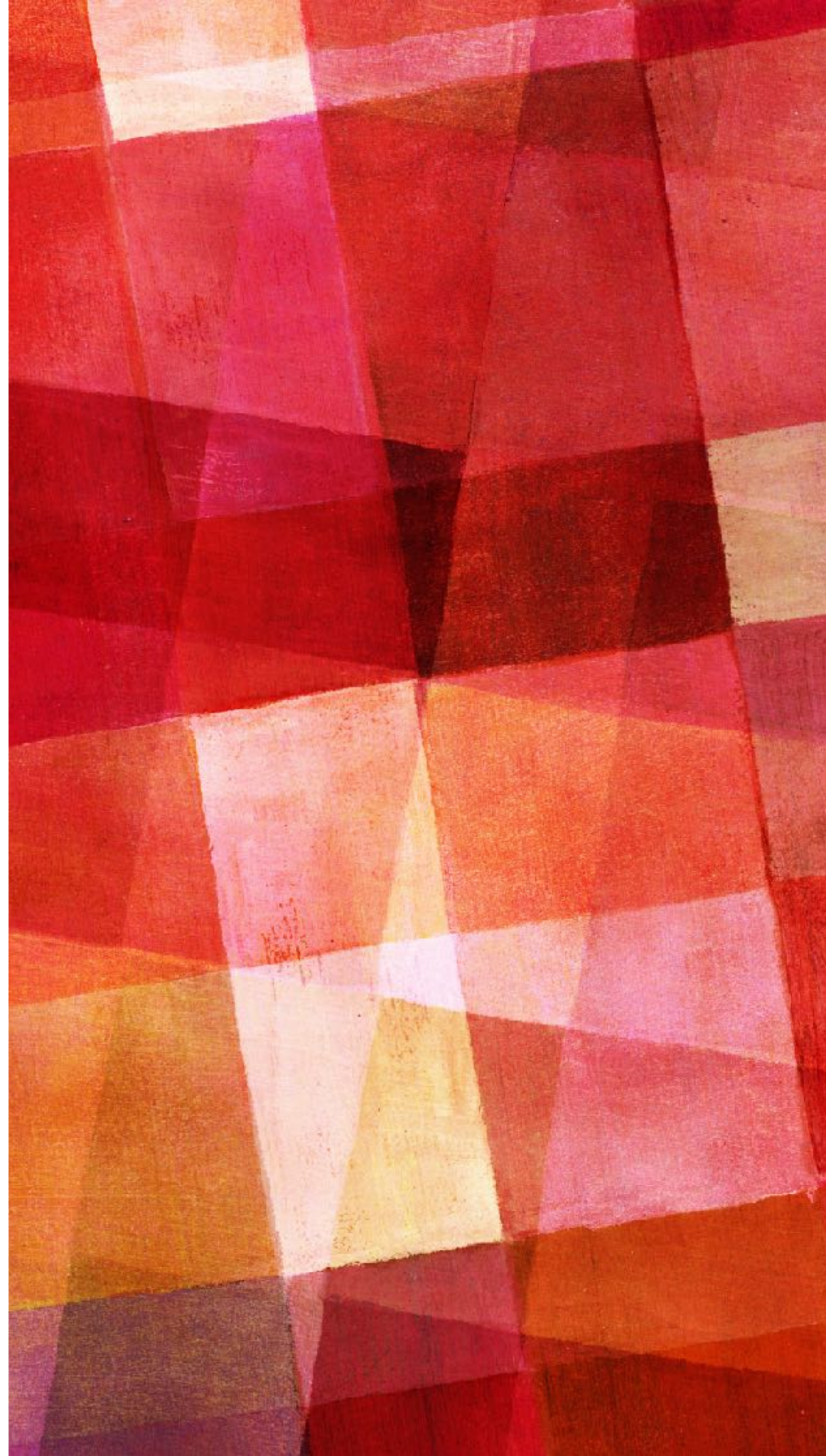
Ecomuseo

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- *Amigos de los museos. La utopía de la sociedad civil hecha realidad.* <https://www.compromisoempresarial.com>
- *Plan Museos + Sociales.* <http://www.mecd.gob.es>
- *MACBA. ¿Cómo empodera un museo a la sociedad?* <http://proyectomuseu.org>
- *El papel de los museos en la sociedad actual: discurso institucional o museo participativo.* <https://revistas.ucm.es>
- *El papel de los museos en las sociedades.* <http://dialnet.unirioja.es>
- *El ecomuseo. Una palabra, dos conceptos, mil prácticas.* <http://juntadeandalucia.es>
- DESVALLÉES, A, y MAIRESSE, F. (ed.). *Conceptos claves de museología.* Paris, Armand Colin, 2010.
- DE VARINE, H. “El ecomuseo. Una palabra, dos conceptos, mil prácticas.” *Mus-A: Revista de los museos de Andalucía*, nº 8, 2007, págs. 19-29.
- JIMÉNEZ-BLANCO, M. D. *Una historia del museo en nueve conceptos.* Madrid, Cátedra, 2014.
- SIMON, N. *The Participatory Museum.* Museum 2.0, California, 2010.

CONCLUSIONES

Separación de las conclusiones en dos categorías:

¿Cuál ha sido el proceso y nuestra relación como grupo?

¿Conclusiones sobre el tema propuesto?

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

1. EL TEMA: compleja segmentación y un punto de partida erróneo en el tratamiento informativo.
2. ¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES? Centrémonos. Nos ha permitido versatilidad (enfoque y estructuración de contenidos; pero también ha sido difícil ponernos de acuerdo (puntos de vista muy diferentes)
3. EL CONTENIDO EN SÍ MISMO:

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

.....

Conflictos, política, economía, progreso social,
creación artística, innovación, tecnología.

ASIMILACIÓN DEL ENTORNO: ESPEJO.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

Muy importante para el entendimiento de nuestro mundo contemporáneo y de nuestra propia era.

Conflictos, política, economía, progreso social, creación artística, innovación, tecnología.

ASIMILACIÓN DEL ENTORNO: ESPEJO.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

.....

Esta ramificación del museo se basa en la relación con el público, su propia proyección y su difusión como institución.

Muy importante para el entendimiento de nuestro mundo contemporáneo y de nuestra propia era.

Conflictos, política, economía, progreso social, creación artística, innovación, tecnología.

ASIMILACIÓN DEL ENTORNO: ESPEJO.

CONCLUSIONES SOBRE EL TEMA PROPUESTO

.....

Crece y evoluciona en conjunto; Estar en sintonía.

Esta ramificación del museo se basa en la relación con el público, su propia proyección y su difusión como institución.

Muy importante para el entendimiento de nuestro mundo contemporáneo y de nuestra propia era.

Conflictos, política, economía, progreso social, creación artística, innovación, tecnología.

ASIMILACIÓN DEL ENTORNO: ESPEJO.

CONCLUSIONES

ECOMUSEO, DIDÁCTICA, SUPERACIÓN DE
MARGINACIONES SOCIALES, MUSEOS DE
BARRIO, MUSEO FRANQUICIA...

SABEMOS QUE EL MUSEO Y EL
PATRIMONIO NO ESTÁN AISLADOS DE
NUESTRA PROPIA SOCIEDAD

¿CUÁL HA SIDO EL PROCESO Y NUESTRA RELACIÓN COMO GRUPO?

.....

CHOQUE DE OPINIONES

“Debate”

¿Lado positivo?
Focalización hacia ideas
creativas

OBJETIVO CUMPLIDO

Fiel a nuestra idea
inicial de: vídeo de fácil
manejo y de estructura
sencilla.

FORTALEZA:

Personalidades opuestas y
antagónicas. ¿Lado
positivo? Búsqueda de la
argumentación.

PAPELES ≠ = TRABAJO

División de tareas y
confianza en el trabajo
individual.

Guión y tratamiento final
de la información en
CONJUNTO.

EN DEFINITIVA

Trabajo en equipo, esfuerzo
y coordinación

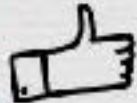
+

Dificultades (no sabéis
hasta que punto)

=

Un resultado conjunto

LOS MUSEOS,
EL PATRIMONIO Y
LA SOCIEDAD EN
CONCEPTOS

¡Dale a Like y suscríbete!

¡MUCHAS GRACIAS!

GUIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO
Grupo de Trabajo 2

CÁMARA Y VÍDEO
Elena González Meijide
Maribel Lemos Navarro

MODELO DE MANOS Y DOBLAJE
Lucía Terán Viadero
Ana Domínguez Sánchez

DIRECCIÓN
Ana Lázaro Ramírez

SONIDO
José Manuel Ballesteros Sánchez

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
Carlos Liñán Ramírez
Juan José Aguilar Orellana
Silvia Gutiérrez San José

LOS MUSEOS,
EL PATRIMONIO Y
LA SOCIEDAD EN
5 CONCEPTOS

NO OLVIDES SUSCRIBIRTE!

GRUPO DE TRABAJO MASTER ESTUDIOS
AVANZADOS DE MUSEOS

You Tube

Ver el siguiente