

Curso en el Museo Precolombino

Ilustración científica arqueológica: el estudio de la biodiversidad marina de Chile en el mundo precolombino

Profesores:

Fernanda Oyarzún Dunlop, PhD en Biología de Universidad de Washington, ilustradora y escultora científica.

Felipe Portilla Araya, biólogo marino e ilustrador científico.

Carola Flores Fernández, antropóloga, Doctorado en Arqueología de Universidad Santa Bárbara, investigadora postdoctoral.

Varinia Varela Guarda, Arqueóloga.

Cupos: 20 personas (máximo)

Dirigido a: profesionales y estudiantes de arqueología, antropología, etnografía, ciencias sociales, ciencias biológicas y el medio ambiente, así como también para artistas, artesanos y diseñadores interesados en la visualización del conocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.

Fechas y horarios: 5 al 7 junio y 19 al 21 de junio, de 10:00 a 18:00hrs.

Duración: 6 sesiones.

Valor: \$ 360.000

Incluye: Materiales y certificado de participación.

Inscripciones: <https://forms.gle/GXb2stG1UAEofdYK8>

Consultas generales: Patricio Weiler al correo
pweiler@museoprecolombino.cl

Consultas sobre contenido, técnicas, materiales o metodología:
proyecto.robsonella@gmail.com.

Reseña:

En este curso exploraremos metodologías y fundamentos básicos de la ilustración científica aplicados a la investigación que se realiza en Chile en arqueología y antropología, con énfasis en materiales y temáticas que dicen relación con la diversidad marina de nuestro litoral. Los estudiantes aprenderán de forma experiencial los fundamentos de la ilustración científica contemporánea y su rol dentro y fuera de la academia en el estudio y comunicación de la investigación arqueológica y antropológica, con especial énfasis en la relación de los pueblos originarios con la biodiversidad marina. Para ello las actividades se realizarán en el Museo Precolombino de Santiago de Chile y la dinámica incluirá el trabajo con la colección en el Museo y charlas que abarcarán desde la materialidad de los objetos a ilustrar, la cosmovisión de pueblos originarios sobre el mundo natural, conceptos biológicos y ecológicos de las especies relacionadas, hasta el diálogo con los científicos y el proceso editorial de las imágenes. Los profesores incentivarán la exploración interdisciplinaria del conocimiento sobre el material arqueológico, las especies marinas y de técnicas de ilustración fundamentales para la ilustración científica (lápiz grafito, tinta, “carbon dust”). Este curso busca ser un puente que ayude a los interesados en desarrollarse en la ilustración científica a conectarse con los científicos y la investigación que se realiza en los museos y en la academia, para así producir imágenes que sean un aporte al estudio y valoración de nuestro patrimonio cultural y natural.

Éste es un curso intensivo de 6 días (total 42 horas), divididos en dos sesiones de tres días cada una, más una clase post-curso virtual de

recapitulación y feedback (2 horas). Durante el curso incluiremos charlas, demostraciones de técnicas de ilustración, estudio de piezas en el museo, y una gran cantidad de tiempo dedicado a la práctica de técnicas de ilustración cubiertas en este curso, con pausas para el almuerzo y coffee-breaks.

Se realizarán momentos de análisis y reflexión de los ejercicios realizados para estimular el aprendizaje grupal y pensamiento crítico en torno a las ilustraciones y el proceso. Se requerirá la entrega de la carpeta de ejercicios para una evaluación formativa, tanto para aportar al crecimiento profesional de los alumnos como para ayudarnos a evaluar el curso y mejorar el programa para futuras versiones. La entrega de la carpeta será requisito para la entrega de los certificados de aprobación del curso y será devuelta a la brevedad con nuestro feedback.

Objetivos:

- Comprender y aplicar información básica sobre el estudio arqueológico y antropológico del “Chile antes de Chile”.
- Comprender y aplicar información básica sobre la biodiversidad marina y ecología asociada al mundo precolombino.
- Comprender y aplicar técnicas básicas de ilustración científica contemporánea incluyendo manejo de la luz, dibujo básico, y proceso de elaboración de imágenes en grafito, tinta, y “carbon dust”.
- Entender y emplear la ilustración científica como medio de comunicación dentro y fuera de la academia.
- Adquirir fundamentos sobre el proceso de investigación necesario para la elaboración de ilustraciones científicas de calidad y que reflejen el conocimiento actual de las especies.
- Profundizar sobre la relación científico-ilustrador y el proceso de elaboración de ilustraciones científicas para publicaciones y para uso en museos.

Programa:

Día 1

Clases Teórico-Expositivas

- 1) Introducción al curso y a su enfoque colaborativo e interdisciplinario.
- 2) Rol del Museo de arte Precolombino de Chile.
- 3) Introducción a la diversidad marina.
- 4) Diversidad marina utilizada durante la prehistoria de Chile.
- 5) Historia de la ilustración científica y énfasis en arqueología y antropología.
- 6) Tour por el escritorio de un ilustrador.

Clases Prácticas

- 1) Bocetos, proporciones, simetrías, ejercicios lineales y otros.

Día 2

Clases Teórico-Expositivas

- 1) Introducción a los moluscos: anatomía, biología general, diversidad presente en Chile, ecología, evolución e importancia.
- 2) La importancia de los moluscos en el mundo precolombino I: conchales y tecnología desarrollada utilizando moluscos como materia prima (anzuelos de concha, recipientes, ornamentos).
- 3) Luz, forma e introducción al grafito.
- 4) Charla “el dibujo arqueológico”.

Clases Prácticas

- 1) Ejercicios de luz, valor y grafito aplicados en moluscos y objetos realizados con moluscos.

Día 3

Clases Teórico-Expositivas

- 1) La importancia de los moluscos en el mundo precolombino II: arte en la prehistoria inspirado en moluscos (figurillas, arte rupestre, cerámica, textiles, cuentas de collar y pendientes de conchas).
- 2) Introducción al “carbon dust” con moluscos y objetos que incluyen representaciones de moluscos y demostración de su uso.
- 3) Principios de diseño: lámina, composición y otros elementos del diseño.

Clases Prácticas

- 1) Ejercicios de “carbon dust” con moluscos y objetos realizados con moluscos.

Día 4

Clases Teórico-Expositivas

- 1) Introducción a los vertebrados y a la diversidad de peces de Chile: estudio de sus estructuras anatómicas externas.
- 2) La importancia de los peces en el mundo precolombino: su consumo, su uso como materia prima y su representación en el arte precolombino.
- 3) Estudio de estructuras anatómicas en peces.
- 4) Perspectiva, forma y textura.
- 5) Tinta: materiales y ejemplos.

Clases Prácticas

- 1) Ejercicios básicos con tinta: vértebras de peces y objetos realizados con partes de peces o con iconografía que los represente.

Día 5

Clases Teórico-Expositivas

- 1) Introducción a las aves, su anatomía, ecología y diversidad en Chile.
- 2) La importancia de las aves en el mundo precolombino: su consumo, su uso como materia prima y su representación en el arte precolombino.
- 3) Demostración de digitalización de ilustraciones, conversación sobre Photoshop y otras herramientas digitales.

Clases Prácticas

- 4) Estudio de estructuras anatómicas en aves (plumas, huesos, otros).

Día 6

Clases Teórico-Expositivas

- 1) Introducción a los mamíferos marinos y terrestres presentes en la costa, su anatomía, ecología y diversidad en Chile.
- 2) La importancia de los mamíferos en el mundo precolombino: su consumo, su uso como materia prima y su representación en el arte precolombino.
- 3) Ejemplo de encargo de una ilustración.

Clases Prácticas

- 1) Estudio de estructuras anatómicas en mamíferos.
- 2) Desarrollo de una ilustración científica arqueológica.

Referencias Bibliográficas:

Ilustración científica

- Coineau Y (1987). *Cómo hacer dibujos científicos: materiales y métodos*. Labor. Pg. 237.
- Frankel F (2004). *Envisioning science: The design and craft of the science image*. The Mit Press. Pg 328.
- Hodges E (2003). *The guild handbook of scientific illustration*. 2a Ed. John Wiley & Sons. Pg. 623.
- Jastrzębski ZT (1985). *Scientific illustration: A guide for the beginning artist*. Prentice Hall. Pg. 319.
- Tufte E (1983). *The visual display of quantitative information*. 2a Ed. Graphics Press. Pg. 200. ISBN: 0961392142.
- Wood P (1994). *Scientific illustration: A guide to biological, zoological and medical rendering techniques, design, printing and display*. 2a Ed. Van Nostrand Reinhold. Pg. 158. ISBN: 0442013167.
- Zweifel FW (1988). *A handbook of biological illustration. For the biologist who is not an artist and the artist who is not a biologist*. 2a Ed. The University of Chicago Press. Pg. 137.

Arqueología y antropología

- Berenguer R & A Torres (2011). *Compartiendo Memoria: 30 años del Museo Chileno de Arte Precolombino*. Proyecto Fondart Código 5361-9, Línea Bicentenario, Santiago. 1a Ed. Pg. 379.
- Berenguer J, Sinclair, L Cornejo & M Escobar (2008). *Pescadores de la Niebla. Los Changos y sus ancestros*. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago. Pg. 110.
- *Chile antes de Chile*. (<http://www.chileantesdechile.cl/pdf/Guia-de-Sala-Chile-antes-de-Chile.pdf>)
- Saavedra E (2007). *Los Moluscos en el mundo precolombino*. Editorial Universidad Bolivariana, Santiago. Pg. 174.

Biodiversidad marina

- Brusca RC & GJ Brusca (2002). *Invertebrates*. 2a Ed. Sinauer Associates, Inc. Pg. 936.

- Castilla JC (2012). *Una guía para la observación del Litoral*. 3a Ed. Pg. 117.
- Häussermann V & G Försterra (2009). *Marine benthic fauna of chilean patagonia*. Nature in Focus. Pg. 1000.
- Ruppert E, RS Fox & RD Barnes (2004). *Invertebrate zoology*. 7a Ed. Brooks/Cole. Pg. 963.
- Zagal CR & C Hermosilla (2007). *Guía de invertebrados marinos del litoral valdiviano*. 2a Ed. Pg. 263.

Sistema de pago: Transferencia electrónica

Banco: Banco de Chile

Cta. Corriente: N°15929065-01

Rut: 70612800-k

Nombre: Fundación Familia Larraín Echenique

La inscripción requiere el pago anticipado del 100% del taller (\$360.000) o pago en 3 cuotas de \$120.000 (1ª cuota hasta 3 de Abril, 2ª cuota hasta el 4 de mayo y 3ª hasta el 1ª de junio). De no asistir, avisando con máximo tres días de anticipación, se devolverá el 100% abonado menos un 20% por concepto de gastos de materiales y administrativos.

El Museo Chileno de Arte Precolombino se reserva el derecho de modificar o suspender la actividad, en cuyo caso, se devuelve el 100% de lo abonado.