

Curso: **Arte y Sociedad: Estudios Comunitarios** (4 créditos)

Maestría en Arte y Cultura Visual

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de la República.

Curso Optativo – 4 créditos

Carga horaria: 60 horas (20 h clases dictadas, 40 h trabajo en preparación de actividades y evaluación)

Programa del curso

1 Descripción

El curso pone a los/las estudiantes en contacto con conocimientos fundacionales del campo de las prácticas artísticas de orientación social, específicamente aquellas que tienen como objeto o fundamento la intervención en contextos comunitarios - sin prescripción de las estrategias, medios o lenguajes utilizados. La expansión o “derrame” de las prácticas artísticas hacia contextos sociales en donde el arte contemporáneo muchas veces no es parte del repertorio de usos socio-culturales existentes, plantea diversas tensiones e interrogantes. El curso propone explorar la complejidad de estas prácticas, tanto en relación al mundo del arte y las humanidades como a su creciente interacción con conceptos, métodos y espacios de circulación de otras disciplinas y campos de saber y práctica.

Este es un curso teórico, en donde se promueve la participación activa de los/las estudiantes, que aportan sus investigaciones y reflexiones en actividades organizadas en 20 horas de aula. El curso se aprueba con la presentación de un trabajo final escrito en donde los/las estudiantes deberán realizar un estudio descriptivo, analítico y crítico de una experiencia artística de su elección, aplicando conceptos y teorías presentados en el curso e integrando marcos de referencia vinculados a sus intereses y experiencia previa.

Los materiales visuales y escritos utilizados en el curso son seleccionados con una perspectiva de género y decolonial, buscando dar cuenta de la diversidad geopolítica del arte contemporáneo y hacer referencia equilibrada a tradiciones artísticas institucionales, experimentales y contrahegemónicas.

2 Fundamentación

La aparición y expansión de prácticas artísticas participativas y colaborativas desarrolladas en contextos comunitarios, es uno de los fenómenos más característicos del arte contemporáneo y uno de los puntos salientes en su deslinde del paradigma del arte moderno. Este campo de

operación artística – enmarcado en las décadas 1950-70 en el desarrollo del arte no objetual por un lado y del arte popular y político por otro - converge a partir de los 1980 en lo que hoy se conoce genéricamente como arte de orientación social - en inglés “socially oriented art” o “socially engaged art”. Los esfuerzos por teorizar estas prácticas han resultado en una batería de términos que describen sus diversos acercamientos metodológicos y énfasis conceptuales: arte relacional (Bourriard, 2008), arte dialógico (Kester, 1998), estéticas de la emergencia (Laddaga, 2006), arte participativo (Bishop, 2006) o “community-based art” (Kwon 2004, Kester 2004). El término “arte comunitario” es aún visto con recelo en el campo del arte contemporáneo por su estrecho vínculo con las políticas públicas de democratización cultural, la filantropía corporativa y la cooperación internacional para el desarrollo.

La creciente importancia de las prácticas artísticas colaborativas y comunitarias se evidencia en su expansión y alcance geopolítico, en los esfuerzos por integrar su enseñanza en escuelas de arte, en el aumento exponencial de material bibliográfico disponible para su estudio (construcción historiográfica y genealógica, teorizaciones y descripciones “densas”) y particularmente en la legitimación que supone la existencia de instituciones dedicadas a su promoción y estudio, su inclusión regular en la programación de bienales y centros de arte de referencia mundial e incluso en la aparición de importantes premios internacionales dedicados a impulsar la creación de este tipo de obras o proyectos.

En la actualidad, este tipo de prácticas presentan un nivel de desarrollo, diversificación y complejidad que amerita su tratamiento en profundidad, particularmente en el contexto de un posgrado que tiene por cometido generar “conocimientos y prácticas específicas que aporten al desarrollo del medio artístico nacional.”¹

Desde el campo del arte y las humanidades estas prácticas han sido interrogadas en relación a la presión que ejercen sobre previos consensos y polarizaciones teóricas sobre la dimensión social, ética y estética del arte. Las demandas por reconocimiento y recursos para estas prácticas también plantea conflictos al cuestionar las relaciones de poder establecidas en los ecosistemas del “mundo del arte”. Desde el campo de las ciencias sociales se ha criticado el desconocimiento, apropiación y simplificación de la complejidad de fenómenos estudiados y teorizados en profundidad por la antropología, la sociología y la geografía humana, disciplinas que sin embargo ven con interés las posibilidades que abre la colaboración interdisciplinaria con investigaciones realizada por artistas trabajando en comunidades, particularmente por dos de sus acercamientos metodológicos: el manejo competente y complejo del lenguaje visual y el reconocimiento explícito de la dimensión subjetiva, sensorial y afectiva de las relaciones sociales.

¹ IENBA (2017). Fundamento institucional del Programa de Maestría en Arte y Cultura Visual. Extraído de correspondencia de Melissa Ardanche 25/05/2017.

El concepto mismo de comunidad, que es central a las discusiones de este curso, se presenta como una categoría en disputa y constante transformación, en la que diferentes campos disciplinares como la filosofía, la sociología, la psicología y la antropología proponen diferentes posiciones y definiciones (Torres Carrillo, 2013). Más recientemente, y en respuesta a la apropiación política e instrumentalización de la idea de comunidad por diferentes agentes del campo social, empresarial y político, la categoría de lo común ha surgido como una alternativa que busca reconectar la idea de comunidad con un sentido más radical, vinculado al comunitarismo, el mutualismo, el ambientalismo y los procesos emancipatorios (Gutierrez Aguilar, 2022, Espósito, 2003, Garcés, 2013, VVAA, 2019) .

El origen abiertamente político de este tipo de prácticas nos interpela hoy a reflexionar sobre los impactos de su creciente institucionalización, su convergencia con políticas culturales y sociales, su vínculo con movimientos sociales, su abrazo o rechazo a las tecnologías digitales de comunicación y control, los usos y sentidos que damos a la idea de “lo comunitario” y especialmente sobre su potencial para re-configurar las formas en que pensamos y vivimos como una especie más entre otras.

3 Objetivos

Al finalizar el curso los/las estudiante estarán en condiciones de:

Comprender la diversidad de prácticas artísticas que operan en contextos comunitarios, pudiendo diferenciar, describir y analizar motivaciones, modus operandi y espacios de presentación y circulación.

Distinguir las principales tendencias en el campo del arte colaborativo y comunitario y el rol que diferentes actores culturales y políticos juegan en la definición y valorización de esas tendencias.

Identificar y aplicar teorías y conceptos de las ciencias sociales al estudio de prácticas artísticas, comprendiendo los alcances y limitaciones de dicha interacción interdisciplinar.

Aplicar con precisión y conciencia crítica términos y definiciones vinculados a nuestro objeto de estudio.

Reconocer en el medio cultural nacional y regional, los espacios discursivos e institucionales de legitimación y circulación de la práctica artística en contextos comunitarios.

Identificar y dar cuenta de una posición propia y situada en relación al debate sobre la re-conceptualización ética y estética que proponen estas prácticas.

Elaborar lecturas descriptivas, analíticas y críticas de estudios de caso, relacionándolos con áreas de interés personal.

4 Metodología

El curso combina exposiciones teóricas, presentación de estudios de caso y salidas de campo, introduciendo los contenidos del curso, que serán desarrollados mediante un proceso que prioriza la actitud proactiva y propositiva de los/las estudiante, organizado con técnicas de aprendizaje activo (formato seminario y crítica / evaluación de pares).

Los/las estudiantes aportarán investigaciones propias presentadas para discusión y devolución grupal, en donde se aplicará la crítica de pares² como principal vehículo de devolución, con aporte docente en la moderación y orientación hacia referencias específicas que profundicen contenidos.

Se utilizará la plataforma EVA como repositorio de materiales y espacio de comunicación para todas las actividades del curso.

Las clases se dictarán en la plataforma zoom, con excepción de una salida de campo. Se evaluará la posibilidad de realizar la salida de campo, atendiendo a los protocolos sanitarios y la situación de la pandemia al momento de definir la actividad.

5 Evaluación

El régimen de evaluación y asistencia se ajustará a los contenidos del Plan de Estudios de la Maestría y las disposiciones que emita el Consejo de la IENBA para el cumplimiento académico de sus cursos.

El curso se aprueba con la realización de un trabajo escrito monográfico de 10 carillas (incluida la bibliografía), en donde se presentará un estudio descriptivo, analítico y crítico de un proyecto seleccionado por el/la estudiante, relevante a los contenidos del curso y a sus intereses y experiencia previa. Los trabajos deben incluir referencias bibliográficas en el sistema de referencias académicas recomendado por el Comité Académico de la Maestría, cumpliendo con criterios de calidad académica adecuados a un curso de posgrado.

² Elbow, Peter (1973). Writing without Teachers. New York: Oxford University Press.

Las actividades que los estudiantes realizan a lo largo de las 10 sesiones están diseñadas como forma de evaluación anticipatoria, introduciendo gradualmente las herramientas y estrategias necesarias para la elaboración del trabajo final.

Los trabajos son evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a) Investigación: Identificación de fuentes y recursos apropiados. Investigación sistemática.
- b) Análisis: Formulación adecuada y pertinente de preguntas. Examen e interpretación de fuentes y recursos.
- c) Conocimiento del tema: Comprensión y aplicación de contenidos teóricos y principios en que se fundamentan. Presentación de ejemplos e ideas acordes al contexto temático del curso.
- d) Originalidad: Resolución de problemas, toma de riesgos y originalidad de ideas en la selección de fuentes, recursos y en el uso de métodos y herramientas de presentación y análisis.
- e) Comunicación y presentación: Claridad de propósito y adecuación a la consigna de evaluación. Profesionalismo de presentación. Uso consciente y adecuado de convenciones del discurso académico.
- f) Desarrollo y desempeño personal y profesional: Autogestión del aprendizaje demostrada a través de reflexión, planificación, compromiso, participación e iniciativa propia. Conducta apropiada para trabajar en un contexto académico colectivo y colaborativo.

Auto-evaluación: Al comienzo del curso los estudiantes seleccionarán los criterios con los cuales desean auto-evaluar su aprovechamiento del curso, en relación a sus expectativas de aprendizaje y a los objetivos del curso.

6 Calificación

La calificación final integra los siguientes elementos:

50% Asistencia, participación en clase y presentación de estudios de caso

50% Trabajo final

Se aplica la nueva ordenanza de calificaciones de la UdelaR, en vigencia desde el 2020. El sistema se basa en una escala conceptual con cuatro niveles de suficiencia y dos de insuficiencia.

Aprobación

EXCELENTE: El rendimiento demuestra conocimientos profundos y altas capacidades.

MUY BUENO: El rendimiento da cuenta de un aprendizaje sólido con varios aspectos destacados.

BUENO: El rendimiento demuestra un aprendizaje adecuado a los objetivos generales de formación con aspectos que superan el mínimo de suficiencia.

ACEPTABLE: El rendimiento alcanza el criterio mínimo de suficiencia.

Reprobación

INSUFICIENTE: El rendimiento no alcanza el criterio mínimo de suficiencia y se requiere profundizar aprendizajes sustantivos.

MUY INSUFICIENTE: El rendimiento es muy bajo o nulo.

7 Contenidos

Unidad 1

Presentación de programa del curso, de docente y estudiantes. Introducción al curso desde los saberes y experiencias presentes en el aula.

Unidad 2

Principales definiciones, debates y teorías en el campo de la práctica social: situación, participación, colaboración, el giro etnográfico y pedagógico en las artes, arte comunitario, arte participativo, arte relacional, arte colectivo. Debates en torno a las dimensiones éticas y estéticas de la práctica artística en contextos comunitarios.

Unidad 3

Lo comunitario, lo colectivo y lo común. Comunidad y sus definiciones según diferentes campos de conocimiento. Ingreso del concepto de comunidad en el campo del arte. Lo comunitario en crisis, la apropiación e instrumentalización del concepto de comunidad y el surgimiento de lo común como categoría alternativa.

Unidad 4

Arte y comunidad: Institucionalidad en Uruguay y la región. Ciudadanía cultural y cultura comunitaria, democratización de la cultura y democracia cultural. Cultura Comunitaria Viva. La especificidad de América Latina: arte político, arte popular, arte para la transformación social.

Unidad 5

Producción de un estudio de caso. Descripción y análisis. Fuentes, marco conceptual y conclusiones. El problema de la representación visual de procesos y el acceso a documentación en proyectos comunitarios.

8 Bibliografía

Agamben, G. (1996) *La comunidad que viene*. Valencia: Pre-textos

Anderson, B (1993) *Comunidades Imaginadas*. Buenos Aires Fondo de Cultura Económica

Amit, V & Rapport, N (2002) *The trouble with community: Anthropological reflections on Movement, Identity and Collectivity*. London: Pluto Press.

Ardenne, P (2006) *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Cartagena: Ed. CENDEAC.

Bishop, C (2014) *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría*. Guadalajara: TEE.

Blanchot, M. (2002) *La comunidad inconfesable*. Madrid: Editora Nacional

Bourriaud, N (2008) *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bradley, W & C Esche (Eds). (2008) *Art and Social Change: A Critical Reader*. Londres: Tate Publishing and Afterall.

Burtscher, A & Wielander, J (Eds). (2010) *visible*. Berlin: Sternberg Press.

Carámbula, G. (2011) "Un capítulo especial: la descentralización" En *Regionalización Cultural del Uruguay*. Arocena, Felipe (Coord). DNC-UdelaR, Montevideo, pp 317-323.

CVC (Cultura Viva Comunitaria) (2013). *Conclusiones, resoluciones y plan de trabajo*. Primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, La Paz, 2013. Disponible: <http://iberculturaviva.org/publicacoes/outros/?lang=es> [Acceso: 14/07/2024]

Delgado, M. (2008) *Lo común y lo colectivo*. Notas de conferencia 31 de enero de 2008. Madrid: Medialab Matadero

De Parres Gómez, F. (2021) "El arte comunitario maya-zapatista como práctica compleja transdimensional desde la aesthesis decolonial". En *Lo estético en el arte, el diseño y la vida cotidiana*. CDMX: Universidad Autónoma Metropolitana, pp 227-298

Esposito, R. (2003) *Communitas. Origen y destino de la comunidad*. CABA: Amorrortu Ed.

Esposito, R. (2013). *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Herder Editorial.

Etzioni, A (1999) *La nueva regla de oro: Comunidad y moralidad en una sociedad democrática*. Buenos Aires: Paidós.

Frieling, R. (Ed). (2008) *The art of participation*. New York: San Francisco Museum of Modern Art and Thames & Hudson.

Foster, H. (2001) "El artista como etnógrafo". En *El retorno de lo real*. Madrid: Ediciones Akal, pp. 174-207.

Garcés, M. (2013) *Un mundo común*. Barcelona: Edicions Bellaterra

Gutiérrez Aguilar, R. et al (2022) *La producción y reapropiación de lo común: horizontes emancipatorios*. CABA: CLACSO, Fundación Rosa Luxemburgo

Infantino, J. (Ed.). (2019). *Disputar la cultura: Arte y transformación social*. RGC.

Kelly, O. (1984) *Community, Art, and the State: Storming the Citadels*. Stroud: Comedia.

Kester, G. (1995) "Aesthetic Evangelists: Conversion and Empowerment in Contemporary Community Art". In *Afterimage* 22, January 1995, pp. 5-11.

Kester, G. (2004) *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*. Berkley CA: University of California Press.

Kwon, M. (2004) *One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity*. Cambridge MA: The MIT Press.

Lacy, S. (1995) *Mapping the Terrain: New Genre Public Art*. Seattle: Bay Press.

Laddaga, R. (2006) *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Colección Los sentidos.

López de la Torre, A.L. (2013) "De Montevideo a Santa Fe; marginales, aficionados y vecinos". En *Territorios en Construcción. Congreso Internacional de Artes Visuales*. Santa Fé: Escuela Provincial de Artes Visuales Prof Juan Mantovani, pp. 27-34.

Lippard, L. (1984) *Get the Message? A Decade of Art for Social Change*. New York: E.P. Dutton.

Lucchetti, M. y Wielander, J. (Eds). (2020) *Collectively Annotated Bibliography. On Artistic*

Practices in the Expanded Field of Public Art. Trivero: Fondazione Pistoletto.

madrilonia.org (2011) *La carta de los comunes. Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es*. Madrid: Traficantes de sueños

Nancy, J.L. (2000) *La comunidad inoperante*. Santiago de Chile: Universidad ARCIS

Nardone, M. (2010). ¿Qué es el arte comunitario? Definiciones de la literatura especializada iberoamericana y local. *VI Jornadas de Sociología de la UNLP*, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5728/ev.5728.pdf [14/07/2024]

Pelbart, P. (2009) *Filosofía de la deserción: nihilismo, locura y comunidad*. Buenos Aires: Tinta Limón

Purves, T (Ed). (2005) *What We Want is Free: Generosity and Exchange in Recent Art*. New York: State University of New York Press.

Raven, A (Ed). (1989) *Art in the Public Interest*. New York: Da Capo Press.

Remedi, G. (Coord) (2021) *La cultura popular en problemas. Incursiones críticas en la esfera pública plebeya*. Montevideo: Universidad de la República.

Santini, A. (2017). *Cultura Viva Comunitaria. Políticas Culturales en Brasil y América Latina*. RGC.

Suess, A. (2006) "El arte como herramienta de transformación social: proyectos comunitarios. Encuentros con la expresión". En *Revista de Arteterapia y artes*. Mn. 1. Abril, pp. 70-75.

Torres Carrillo, A. (2013) *El retorno a la comunidad. Problemas, debates y desafíos de vivir juntos*. Bogotá: Editores: CINDE EL BÚHO

Turino, C. (2013). El estado de abajo hacia arriba. En *Puntos de Cultura: Cultura Viva en Movimiento*. Caseros, RGC Libros. Pp. 133-146. Disponible en:
http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2016/02/puntos_de_cultura_auspicio.pdf [15/06/18]

VV. AA. (2019) *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida*. Madrid: Traficantes de sueños