

PROGRAMA

6 MÓDULOS TEÓRICOS

Módulo

Arte, sociedad y territorio: un abordaje metodológico

Docente: Maestranda Paula Mascías

Carga horaria: 12 hs

PRESENTACIÓN

Este módulo propone explorar algunos estudios sobre el arte, el territorio y lo social desde las ciencias sociales,

especialmente desde la antropología cultural, buscando establecer el carácter construido, es decir, histórico y colectivo de estos conceptos. De esta manera, se indagará sobre la desnaturalización del conocimiento de lo social como “sentido común” explorando las propias conceptualizaciones que permitan reflexionar cómo las formas de pensar tienen agencia determinante en nuestras acciones. Tomaremos inicialmente los conceptos de deconstrucción, genealogía y performatividad (Butler, 2007; Gibson-Graham, 2008) como puntos de entrada metodológica y epistemológica.

Utilizaremos variados recursos para el abordaje del módulo, como la cartografía, las crónicas, las producciones audiovisuales, las entrevistas a referentes del campo cultural, además de los textos más teóricos. Realizaremos un recorrido por producciones de artistas y colectivos que hayan tomado el territorio como escenario de actuación para la transformación social de aquello que buscaron cambiar.

Este módulo tendrá como objetivo dos premisas que se retroalimentan entre sí:

1. Habilitar un espacio de conocimiento en torno a la problemática de las relaciones sociales brindando algunas herramientas de análisis desde las cuales abordar los conceptos de “arte”, “sociedad” y “territorio”. Buscaremos analizar sus configuraciones conceptuales desde una mirada crítica que les permitan, a los estudiantes, ser reflexivos respecto a los aspectos simbólico-culturales de las intervenciones en cuyo diseño, implementación y evaluación estén o estarán implicados.

2. Aportar al conocimiento de experiencias y acciones artísticas en territorio que sirvan de inspiración para las propias acciones de los participantes.

MODALIDAD DE TRABAJO

La cursada del módulo se organiza en clases sincrónicas (en vivo) y foros semanales. Al final de la cursada se pedirá un trabajo final que iremos construyendo a lo largo de la misma. Cada unidad incluye una presentación teórica a cargo de la docente, e instancias de debate y/o aplicación a partir de la lectura crítica de la bibliografía por parte de los estudiantes.

Se buscará especialmente la construcción colectiva de conocimiento a partir de estudios de casos que

complementarán los abordajes más teóricos, buscando, además, que los mismos enriquezcan los imaginarios de los participantes como disparadores para inspirar creativamente sus propias acciones en territorio.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Encuentro 1

Viernes 9 de abril 2021 de 18 a 21 hs

Mapas y cartografías. mapear el territorio para (re) construir sentidos. Mapas como representaciones gráficas socialmente construidos.

Apropiación y resignificación del territorio. El territorio como campo simbólico: la mirada desde el arte. Cruce con nociones y conceptos desde la sociología y la antropología cultural.

*Estudios de caso**:*

Territorio Tolosa, La Plata, Buenos Aires

Proyecto Hermosura, Cura Malal

Corredores culturales en fortificaciones en Cartagena, Colombia

Ciudad mural, Puebla, México

Bibliografía orientadora

- Sontag, Susan (1973). "En la caverna de Platón" y "El mundo de la imagen" En Sobre la fotografía. México: Alfaguara.
- Gatto, Ezequiel (2018). Futuridades. Rosario: Casa Grande
- Careri, Francesco (2002). "Land walk". Em Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.
- Martel, Lucrecia (2012) "Territorios transitables". Encuentro Estéticas de la dispersión. Rosario: CCEBA.

Encuentro 2

Sábado 10 de abril de 10 a 13 hs

Recorridos conceptuales sobre arte, sociedad y territorio y sus posibles cruces. Estrategias y dinámicas estéticas de acción / activación. La poética y la metáfora como forma de transformación social.

*Estudio de caso**:*

La apuesta cultural para la transformación de la ciudad de Medellín: los Parques Bibliotecas como estrategia territorial en los barrios más "peligrosos"

Bibliografía orientadora

- Red Metropolitana de Arte y Transformación social (2005) "Las Bellas Artes" Nota publicada en la revista La Mestiza nº 2
- García Canclini, Nestor (1982) La producción simbólica. México: Ed Paidós.
- Vich, Víctor (2014) Desculturalizar la cultura: La gestión cultural como forma de acción política. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- De Certeau, Michel (1980). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.

Encuentro 3

Viernes 16 de abril de 18 a 21 hs

Lo poético como forma de acción en territorio. Metáfora vs literalidad. Herramientas creativas para pensar la transformación social de los territorios. Lo artístico en su transversalidad para trabajar sobre causas públicas.

*Estudios de caso**:*

Cultura viva comunitaria: la política del bien común.

Circo La Tarumba, Perú

Caja Lúdica, Guatemala

Teatro Comunitario Catalinas Sur, Argentina

Bibliografía orientadora

- Guattari, F y Rolnik, S (2005) Micropolítica. Cartografías del deseo. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Barthes, Roland (1984). "El aficionado a los signos". En El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós.
- Duncombe, Stephen (2018) La potencia de los sueños. Imaginando políticas en la era de la fantasía. Buenos Aires: Tinta Limón

****** Los estudios de caso que se mencionan en el programa podrán ser modificados a criterio de la docente de acuerdo a la pertinencia con las experiencias e los intereses del grupo de estudiantes.

Módulo II

Géneros, feminismos y Sexualidad

Docente: Lic. Noelia del Carmen Perrote

Carga horaria: 12 hs

Fundamentación

El objetivo principal de este módulo es que lxs estudiantes puedan incorporar una perspectiva de género en los análisis de la realidad social a través del estudio de diferentes conceptos que provienen de la teoría feminista, junto con los saberes que surgen de los activismos y la academia. Leeremos textos teóricos de especialistas y de activistas a la par, sin jerarquizar los modos de producción del conocimiento, sino entendiendo a la teoría de género como una teoría situada producida desde el cuerpo y el fulgor de las luchas políticas por la conquista de derechos.

Abordaremos, en primer lugar, el estudio del sistema sexo género para analizar al género como un sistema que produce normas y organiza la vida social. Compartiremos a la vez algunas de las discusiones que se suscitaron alrededor de esta manera de ver el sistema sexo género, así como las tensiones en los movimientos feministas alrededor del sujeto político del feminismo. En un segundo momento ahondaremos en las diversas nociones de identidad de género, desde una perspectiva teórica y política, reponiendo algunas las discusiones del colectivo transgénero. Con estas herramientas analizaremos las nociones de diversidad sexual en tensión con la de disidencias sexuales, a los fines de dar cuenta de lo que complejiza el colectivo LGTBIQ, y las tracciones entre las identidades sexo-généricas y las normas sexuales. Discusiones que nos introducen a los estudios de la teoría queer y su apropiación en Latinoamérica, (la teoría cuir), que constitu-

yen, entre otras cosas, una representación crítica de la sexualidad.

Es importante que lxs estudiantes puedan abordar una perspectiva de género variada para analizar diferentes objetos culturales, por ello además de las lecturas obligatorias de contenido teórico, en cada tema se aportará material artístico sobre el cual se realizará un análisis.

Objetivos

Generales

Adquirir una perspectiva de género a través del estudio de diferentes conceptos y discusiones en el campo de las teorías de género.

Específicos

- Examinar la noción de género y discutirla desde diferentes perspectivas.
- Analizar el concepto de diversidad como paradigma para la lectura de los cuerpos y sus representaciones: diversidad sexual, diversidades de género, diversidades corporales, diversidades afectivas.
- Desarrollar las herramientas epistémicas para aplicar los conceptos en diferentes formas de análisis.

CONTENIDOS

Unidad 1: Performatividad de género

Mapeo general sobre el concepto de género y diversidad. Sistema sexo género. la noción de género, las normas de género, y la performatividad de género.

Bibliografía obligatoria

- "¿De qué hablamos cuando hablamos de género?" Una introducción conceptual de Eduardo Mattio.
- "Actos performativos y construcción de género". Judith Butler.
- "Tecnologías de género". Teresa de Lauretis.

Bibliografía secundaria o sugerida

- "El género en disputa", Judith Butler.

Unidad 2: Diversidad sexual/ disidencia sexual

Lo que entendemos por identidad de género y algunas problemáticas del colectivo trans y LGBTIQ.

Bibliografía obligatoria

- "La paradoja transexual" Mauro Cabral.
- "Notas lesbianas, reflexiones desde la disidencia". Val Flores
- "Las lesbianas no somos mujeres" Monique Wittig.
- "Ética Marica. Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ", Paco Vidarte.

Unidad 3: Teoría queer y cuir

Cuando la identidad es el problema. Cuestionar las identidades hegemónicas. Formas de comunidades sexuales no identitarias.

Bibliografía obligatoria

- "Performatividad queer", Eve Kosofsky Sedgwick.
- "Diga cuir con la boca abierta", Felipe Rivas.
- "Interrucciones", Val Flores.
- "Multitudes queer. Notas para una política de los anormales", Paul Preciado.

Unidad 4: Representaciones de la Sexualidad

Estudios críticos de la sexualidad, vínculos problemáticos entre género y sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, derecho al placer, tensiones entre placer y peligro en los abordajes de la sexualidad, sexualidades disidentes.

Bibliografía obligatoria

- "La construcción sexual de la realidad", Raquel Osborne.
- "Reflexionando sobre el Sexo", Gayle Rubin.
- "Manifiesto contra sexual", Paul Preciado.

Módulo III

El arte como campo de cruce

Docente: Lic. Josefina Zuain

Carga horaria: 12 hs

PRESENTACIÓN

Este módulo se ofrece como herramienta para elaborar la noción de campo del arte en términos de autopoicionamiento. A través de lecturas teóricas, recorridos históricos y análisis de casos, se establecerán redes entre el arte en sus diferentes soportes, la noción de oficio, la situación histórica y la acción en-con-a través de contextos sociales específicos.

La convivencia de medios, especificidades, técnicas, procedimientos y herramientas son una condición necesaria de los proyectos artísticos y del mundo del arte como tal y como concepto. Abordando el cuerpo y la experiencia como singularidad y especificidad de toda práctica, nos preguntaremos acerca de este territorio que llamamos "campo del arte", tanto en términos sociológicos y filosóficos, como fundamentalmente perceptivos, para abordar el cruce en tanto problemática propia de un encuentro que habilita múltiples relaciones entre las partes. Nos proponemos, a su vez, poner en cuestión la noción de especificidad como campo puro de una y otra parte, para abordar la especificidad en el modo, el tono y la estética de las relaciones que se establecen y estabilizan al campo en la materialidad que otorga la escritura.

De esta manera, revolveremos la historia de los conceptos de campo, institución, legitimación y archivo del arte, para ampliar sus alcances.

En cada encuentro trabajaremos herramientas en sentido estricto, herramientas que en sus diferentes usos nos permitirán abordar formas variadas de escritura que den cuenta de lo singular y específico de la experiencia.

MODALIDAD DE TRABAJO

El trayecto de este módulo estará organizado en torno a prácticas compartidas, de modo tal que la cursada del módulo en clases presenciales y participativas, se propone como un recorrido a través de 4 herramientas que consideramos fundamentales para abordar al arte como materialidad histórica, herramienta teórico-práctica y campo de conocimiento al mismo tiempo.

Las cuatro herramientas transitadas a lo largo de la cursada se pondrán en uso en un trabajo final de carácter individual. Cada encuentro, entonces, se propone como práctica de uso de herramientas, de modo tal que, al mismo tiempo en que se ubican históricamente casos que permiten pensar el cruce en las artes, se aplican las herramientas que cada alumno utilizará en su trabajo final y aplicado al caso o acontecimiento que seleccione para la ocasión de su escritura.

Todos los encuentros incluyen un tiempo de conversación en torno a las lecturas propuestas como instancia colectiva para la aplicación de las problemáticas planteadas a través de las lecturas y las actividades prácticas de cada encuentro. El módulo, en su totalidad, se ofrecerá como laboratorio para la creación de laboratorios que permitan, precisamente, encontrar en las artes (entendidas en su máxima amplitud) aquellos procedimientos conceptuales y materiales, que faciliten el abordaje de redacciones específicas y con conciencia historiográfica.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Sesión - Encuentro Nro 1

¿Cómo componer un espacio de laboratorio para la investigación desde las prácticas? Establecer los elementos en juego, combinaciones posibles, áreas necesarias para la investigación y condiciones materiales. Definir el corpus de trabajo y las metodologías de trabajo de los materiales.

Bibliografía orientadora

- Alonso R. (2010) Dossier Arte de acción en Argentina. En Centro Virtual de Arte Argentino, Buenos Aires: http://www.cvaa.com.ar/02dossiers/accion/2_intro.php
- Bardet, M. (2012). Pensar con mover. Un encuentro entre filosofía y danza. Buenos Aires: Cactus.
- Danto A. (2002) La transfiguración del lugar común. una filosofía del arte. Buenos Aires: Paidós.
- Foster, S. L. (2012) Coreografiar la historia. Traducción de Fernández Lera A. En Lecturas sobre danza y coreografía. Editorial ARTEA: España. (Texto originalmente publicado en 1986).
- Zuain J. y Giménez M. (2013) La experiencia antorchas. Un caso de circuito formativo en artes. Boletín de arte volumen (13) Universidad de La Plata, pp. 108-113

Sesión - Encuentro Nro 2

El desarrollo de una imagen que viene de la práctica. El oficio y la técnica como elementos que se despliegan durante la repetición. Repetición y diferencia como elementos que trabajan juntos en el arte. La relación de procedimiento, desde el arte hacia lo social y sus posibilidades de circulación.

Bibliografía y materiales de trabajo

- Danto A. (2002) La transfiguración del lugar común. una filosofía del arte. Buenos Aires: Paidós.

- Bardet M. y Zuain J. (comp.) (2020) Leer Danza(ndo). Traducción salvaje por autorxs varixs. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.
- Bourdieu P. (1965) Campo intelectual y proyecto creativo. José Muñoz Delgado (trad.)
- Bourdieu p. (1995) Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Buenos Aires: Editorial Anagrama.
- Butler J. (2001) ¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault. Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Joaquín Barriendos. En Transversal, plataforma digital, publicado en Mayo del 2001.
<https://transversal.at/transversal/0806/butler/es>.
- Deleuze G. y Parnet C. (2013) Lo actual lo virtual en Diálogos. Editorial Pre-Textos.
- Louppe L. (2011) Poética de la danza contemporánea. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Sesión - Encuentro Nro 3

Teoría y concepto, elementos que conforman las prácticas del arte. Estética y poética, elementos que materializan formas de pensar. Vanguardias históricas: el manifiesto como operación performativa. Prácticas de definición y definición de las prácticas.

Bibliografía y materiales de trabajo

- Danto A. (2002) La transfiguración del lugar común. una filosofía del arte. Buenos Aires: Paidós.
- Benjamin, W., (1987) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En Discursos interrumpidos I, Madrid: Taurus.
- Benjamin, Walter (1999) El autor como productor, en Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III, Madrid, Taurus.
- Danto, A. (1999) Después del fin del Arte. Barcelona: Paidós.
- Danto, A. (2005) El abuso de la belleza. Buenos Aires: Paidós.
- Debord, G. (1995) La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: La Marca.
- Didi-Huberman, Georges (2006) Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.
- De Micheli, M. (1998) Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Forma.

Sesión - Encuentro Nro 4

Archivo y documentos. ¿De qué maneras la noción de lo "archivable" determina los procesos de trabajo? El ícono en el arte bizantino. La conformación de un ícono. Serie y unidad. Exploración de modos de archivar y generar documentos.

Bibliografía y materiales de trabajo

- Agamben, Giorgio (2006) ¿Qué es lo contemporáneo? Este texto fue leído en el curso de Filosofía Teórica celebrado en la Facultad de Artes y Diseño de Venecia. Disponible en: <https://etsamdoctorado.files.wordpress.com/2012/12/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf>
- Belting, Hans. (2010) Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte, Madrid, Akal.
- Burt, R. (2017) Deshacer la historia de la Danza Posmoderna. (Traducción de Molina C.) Segunda cuadernosde-danza.com.ar ISSN 22508708
- Fried, M. (1967) Arte y objetualidad. Pres. de Carolina Benavente. Trad. De Carolina Benavente, Macarena Brevis y Carolina Cortés. Escáner cultural N°147, mayo 2012. En Internet: <http://revista.escaner.cl/node/6187>
- Garaloces M. P. y Zuain J. (2019) Catálogo Los Textos de la Danza. Tomo I. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.
- Paxton S. (1987) Improvisación es... En Revista Contact Quarterly, vol. XII, N° 2, primavera/verano '87. (Traducción de Alma Falkenberg y Vicky Abramovich)

Módulo IV

Cuerpo, arte y política

Docente: Dra. Marie Bardet

Carga horaria: 12 hs

La articulación entre teoría y práctica ha conocido profundas transformaciones en el campo de las artes, interrogando los procesos de elaboración de las llamadas "teorías" "sobre" "el arte", viendo de otra manera el lugar de las llamadas "prácticas" y sus capacidades de elaboración teórica, pero tal vez también, y sobre todo, cuestionando la separación y oposición entre las dos. Esta situación exige reinventar siempre esta articulación en distintos campos: el de la educación en artes como el de la creación, el de la política junto al de la estética y de la transformación social pensada como gestos éticos políticos y más singularmente aún en un ámbito universitario.

En este marco, las relaciones entre filosofía y las artes escénicas se constituyeron como un lugar privilegiado para esta reinención, en tanto movilizan un vínculo particular entre lo hablado y lo indecible, entre las sensaciones, los gestos y los conceptos, entre las in-materialidades de las corporeidades y las de las palabras, entre las técnicas entrenadas y la capacidad de interrogar(se) y asombrar(se).

Esta rearticulación que podemos nombrar de "pensamientos y gestos situados" se encuentra exigida por una serie de inquietudes que atraviesan nuestras y otras vidas en el sur, en una ecología radical que plantean las problemáticas transversales de los cuerpos y de la tierra, de la vida mineral, vegetal, y animal; en transfeminismos que interpelan a las artes desde gestos de transvaloración (Carla Lonzi) y la performatividad de género; en prácticas vitales queer/cuir que des-hacen cuerpos en alianzas que des-organizan sus contornos, placeres y decires.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Des-hacer la mirada. Pensamientos situados contra la filosofía universalizante. Crítica a una mirada hegemónica: objetividad no universal feminista. Oculocentrismo, progreso, y relatos. Miradas situadas, conocimientos des-legítimos, voces des-autorizadas. Pensamiento como movimiento: tendencias hápticas. Introducción a lo "háptico": entre visualidades y tactilidades. Espacialidad, distancia/cercanía. (no) tocar, (no) ver, (no) decir: racialización y discurso de la seguridad

METODOLOGÍA

Mezclaremos en el curso prácticas de lectura de textos filosóficos, experiencias sensibles en movimiento, preguntas compartidas en clase, y elaboración de intervenciones orales o escritas por parte de cada estudiante,

¿Se lee un texto con los mismos ojos que se dejan impresionar por las imágenes en movimiento del entorno? ¿Se roza una idea como se roza el piso, el otro? ¿Cómo se entra contacto con un pensamiento a partir de un problema que se subleva? ¿Cuál es el problema que forzó un.a autor.a a crear ese concepto? ¿Cómo se formulan problemas similares en mi práctica?

A) des- hacer la mirada

Pensamientos situados contra la filosofía universalizante.

1- Crítica a una mirada hegemónica: objetividad no universal feminista. **2-** Oculocentrismo, progreso, y relatos. **3-** miradas situadas, conocimientos des-legítimos, voces des-autorizadas

Bibliografía

- Donna Haraway, "Conocimiento situado" in Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid: Cátedra, 1995)
- Val flores "Desorganizar el cuerpo hetero: prácticas de saber/coger como experiencia política", X Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y V Congreso Iberoamericano de Estudios de Género "Mujeres y Género: Poder y Política", Universidad Nacional de Luján – setiembre del 2010, <http://escritoshereticos.blogspot.com/2010/10/desorganizar-el-cuerpo-hetero-practicas.html>
- Donna Haraway "Cuentos para la supervivencia terrenal", Fabrizio Terranova, Entrevista con Donna Haraway. 2016. <https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terrenal>
- Jack Halberstam, El arte queer del fracaso, Barcelona: Egales, 2018.
- Marie Bardet "Mirar, escuchar, tocar y dejarse tocar. Desplazamientos epistemológicos en investigaciones en danza" Investiga+, http://www.upc.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/investiga_n1.pdf
- Edouard Glissant, Tratado de todo mundo, Barcelona: El Cobre, 2006

B) pe(n)sar con mover: tendencias hápticas

1- Introducir a lo "háptico": entre visualidades y tactilidades. 2-Espacialidad, distancia/cercanía. 3- (no) tocar, (no) ver, (no) decir racialización y discurso de la seguridad

Bibliografía

- Pablo Maurette El sentido olvidado, Buenos Aires: Mardulce, 2015
- Steve Paxton et al. Chute (1979) y Fall After Newton (1987), ed: Videoda's Collected Edition of CI Archive
- Alina Folini, "Dar la mano" en El trabajo del Artista, Centro Cultura Kirchner, mayo 2020 http://cck.gob.ar/eventos/-dar-la-mano-por-alina-ruiz-folini_3952
- Achille Mbembé, Crítica de la razón negra, Buenos Aires: Futuro Anterior, 2016
- Frantz Fanon, Piel negra, máscara blanca, Buenos Aires: Abraxas, 1973;
- Valentina Buló Vargas y Del Oto Alejandro, "Piel Inmunda : la construcción racial de los cuerpos", Revista Mutatis Mutandi, 2015
- Muñoz, J. E., & Prati, R. Sentirse marrón, sentirse bajón: afectos latinos, la performatividad de la raza y la posición depresiva. Heterotopías, 3(5), 1-16. 2020. Recuperado a partir de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias/article/view/29079>
- Elsa Dorlin, Defenderse. Una filosofía de la violencia, Buenos Aires: Heckt, 2019

Módulo V

Arte, conocimiento y políticas públicas

Docente: Lic. Franco Moran

Carga horaria: 12 hs

El módulo pondrá énfasis en caracterizar y conceptualizar los diferentes modelos de políticas públicas destinadas al arte y la cultura. Partiendo de reconocer el proceso histórico de las políticas culturales en Argentina en relación a los modelos de Estado y se abordará para su problematización las políticas difusionista, democratizadoras, democráticas y recursistas.

Nociones sobre Estado, Políticas Públicas y Sociedad Civil, serán fundamentales para enfocarse en las políticas públicas que pretenden garantizar el ejercicio de los derechos culturales.

Por último se abordará a partir de la perspectiva del diálogo de saberes (Boaventura de Sousa Santos 2008) la importancia de la producción de conocimiento situado para el diseño e implementación de políticas culturales que intentan transformar las dificultades presente en diversos escenarios sociales. En este marco el arte será abordado desde lógica del acceso y disfrute de las personas a desarrollar experiencias artísticas enriquecedoras, inspiradoras en la efectiva vigencia y ampliación de los derechos de ciudadanía (Infantino 2019), sin jerarquías estéticas.

Bibliografía orientadora:

- Morán, F.; Navarro V. (2019) "Desafíos de la formación en la Gestión Cultural. El caso Córdoba" Libro Gestión Cultural en Argentina. Editorial RGC. Argentina.
- Mendes Calado, Pablo. (2015) Políticas culturales: rumbo y deriva. Estudio de casos sobre la (ex) Secretaría de Cultura de la Nación, Caseros: RGC Libros.
- Santos, Boaventura de Sousa (2012) De las dualidades a las ecologías. Serie: Cuaderno de Trabajo No. 18. Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía.
- Vich, Víctor. "Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política". 1 de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2014. (Colección Antropológicas// Alejandro Grimson)

Módulo VI

Arte y Ciudadanía

Docente: Mgtr. Mercedes Jatuff

Carga horaria: 12 hs

Este módulo abordará la articulación entre Arte y Ciudadanía realizando una aproximación sobre la concepción de este último concepto en el contexto actual. Es decir que se abordará la concepción de ciudadanía atravesada por las principales problemáticas de orden global (desastres sicionaturales; desplazamientos y migraciones forzadas; racismo; conflictos armados; entre otros), y de orden local (Regional y Nacional), buscando un acercamiento a lo que significa ser ciudadano/a en la crisis civilizatoria actual. La Ciudadanía organizada, Arte y Movimientos Sociales como respuesta a las principales problemáticas mencionadas. La presencia del Arte en los procesos de construcción de ciudadanía desde 1983. Aportes reflexivos sobre una perspectiva descolonizadora de ciudadanía para la transformación social desde la práctica artística.

Referencias Bibliográficas

- CAPERA, J.J. & NAÑEZ, J.J. (2017). Un acercamiento crítico sobre la ciudadanía desde la esfera pública en América Latina. Revista NuestrAmérica, 184-200 - GRIMSON Alejandro. Los límites de la cultura- 11 ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2011
- BAYARDO, Rubens. (Septiembre, 2004). "Consideraciones para la cooperación euroamericana en investigación cultural desde una perspectiva latinoamericana". Revista de Cultura Pensar Iberoamérica. Organización de los Estados Iberoamericanos.

- GARCÍA CANCLINI, Néstor. (1987) "Políticas Culturales en América Latina". México - JARA, Oscar. (Febrero, 2012). "Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: Aproximaciones desde tres ángulos". Revista Internacional sobre Investigación en Educación Global y para el Desarrollo". Asociación La Múcura. La Múcura. Recuperado en Abril de 2016, de Arte en Suramérica R.A.I.S: <http://lamucura.org/rais>. <https://lamucuraescribe.wordpress.com/>
- CALCEDO, Adriana. LEWKOWICZ, Verónica. ROMBOLÁ, Laura. SPINELLI, Gabriela. (Diciembre del 2008). "Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes". UNICEF. Sec. de Cultura, Presidencia de la Nación. Fundación ARCOR. Equipo de Acción por los Derechos Humanos. Editado por Secretaría de Cultura de la Nación. Buenos Aires,.
- MELUCCI, a. (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. (México: El colegio de México).
- PIOVESAN, Flávia. (2006) "Construyendo a Democracia: práctica cultural, direitos sociais e cidadania", in Cultura, Política e Direitos, p. 39-45, SESC/UNESCO. Revista de Cultura Pensar Latinoamérica. N° 8.
- PORTO, Marta. (Septiembre, 2004). "Recuperar a dimensão política da cultura: nosso principal desafio". Revista de Cultura Pensar Iberoamérica. Organización de los Estados Iberoamericanos.
- ALS BORDA y otros (1991) "Acción y conocimiento. Como romper el monopolio con investigación-acción participativa", Santafé de Bogotá, Cinep. Elliot, J.
- ARATA, N. (Enero 27, 2016). "Los desafíos de la educación popular latinoamericana: aportes desde el Foro Mundial de Educación. En: Blog Contrapuntos, Diario El País. https://elpais.com/elpais/2016/01/27/contrapuntos/1453905495_145390.html - ORTIZ, Renato. (2007). "Cultura y Desarrollo". Número 1 Periódico de arte, cultura y desarrollo del Centro Cultural Parque de España/AECID, Rosario, Argentina. Número 1.14
- GRIMSON. Alejandro. (2014) "Culturas Políticas y Políticas Culturales". CLACSO. OEI. CAEU. Ediciones Böll Cono Sur. Buenos Aires.
- SOUSA SANTOS, B. (2016). Epistemologías del Sur. Utopía y praxis Latinoamericana. No. 54, 2011, pp. 17-39.
- SEGATO, Rita. (Marzo, 2015). "Antropología y Epistemologías del Sur: El Reto de la Descolonización de la Producción del Conocimiento". Revista Andaluza de Antropología N° 10..ISSN 2174-6796 (pp. 1-9)
- MEJIA, Marco R. J. (2014). "La Educación Popular: Una construcción colectiva desde el Sur y desde abajo". Archivos Analíticos de Políticas Educativas.
- REYGADAS, Luis. (Marzo, 2015). "Inclusión y apertura: ¿cómo lograr el acceso de todos al conocimiento?" Serie Políticas y Líneas de Acción. CLACSO.
- LOGIÓDICE, María Julia. (2012) "Políticas culturales, la conformación de un campo disciplinar: Sentidos y prácticas en las opciones de políticas". Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal. Documento Aportes de Administración Pública Gestión Estatal N° 18. CONICET-FLACSO-UNR. Santa Fe, Argentina.

6 LABORATORIOS

Laboratorio I

Cuerpo y singularidad: Experiencias para un devenir-sensible

Docente: Dr. Marcelo Comandú

Introducción y objetivos

En este taller propongo generar un espacio donde vivenciar el valor de la singularidad de los cuerpos, propiciando el vínculo con el entorno, la propia corporeidad y los otros como lugar de conexiones y relaciones donde explorar/-se creativamente.

Reconozco como motivación la noción de arte como “acción micropolítica” aportada por Felix Guattari y Suely Rolnik (2013), quienes ponen en valor las identidades y particularidades expresivas de grupos sociales minoritarios en sus pensamientos. Según Guattari y Rolnik (2013), el capitalismo –superestructura que nos gobierna a nivel planetario– opera en la esfera de la cultura como una máquina de sujeción subjetiva. Es decir, produce “individuos normalizados, articulados unos con otros según sistemas jerárquicos, sistemas de valores, sistemas de sumisión” (p.25), individuos sujetos a una organización total de la vida según la necesidad capitalística de producción y consumo. Según los autores, el capitalismo produce subjetividad tanto individual como social y, por sobre todo, subjetividad inconsciente. Sostienen que el capitalismo “ha comprendido que la producción de subjetividad tal vez sea más importante que cualquier otro tipo de producción” (p.38). Mas, Guattari y Rolnik (2013) proponen:

“A esa máquina de producción de subjetividad opondría la idea de que es posible desarrollar modos de subjetivación singulares, aquello que podríamos llamar “procesos de singularización”; una manera de rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos modos de manipulación y de control a distancia, rechazarlos para construir modos de sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que produzcan una subjetividad singular. Una singularización existencial que coincida con un deseo, con un gusto por vivir, con una voluntad de construir el mundo en el cual nos encontramos, con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de sociedad, los tipos de valores que no son nuestros.” (p.25)

En resonancia con estos pensamientos intentaré introducir a los talleristas a un modo de exploración corporal que opere en contra de una lógica reproductivista de modos expresivos y buscaré propiciar vivencias singulares de la expresión, sostenidas en la sensibilidad. De este modo, reflexionaremos en torno a la importancia del derecho a la singularidad de las personas y a la vivencia sensible de sus cuerpos, así como el derecho al acceso a la experiencia de un arte que se done como espacio para la exploración y el goce expresivo.

CONTENIDOS

Trabajaremos ejercicios de sensibilización corporal a partir de la respiración, apertura de pliegues (articulaciones) corporales, relajación y movimiento expresivo. Daremos especial valor al vínculo como origen de la acción y del estado de los cuerpos. Tomaremos contacto con el acto de “habitar” como hecho fundante del acontecimiento corporal creativo y la atención a las relaciones con el entorno como dimensión vincular donde el cuerpo puede producir un devenir-sensible. También nos acercaremos vivencialmente a la noción de “des-hacer” para la habilitación de devenires posibles.

METODOLOGÍA

La metodología es de taller. Tendrá una duración de 4 hs. Trabajaremos vivencialmente y dejaremos un espacio importante para la exposición de conceptos fundamentales y la reflexión colectiva. Para ello necesitaremos un espacio amplio y un equipo de música que tenga conexión para celular, donde llevaré la música a utilizar. Los talleristas necesitarán llevar ropa cómoda para realizar las ejercitaciones.

Bibliografía

Esta bibliografía tiene el objetivo de acercar textos que los talleristas puedan consultar para ampliar con lecturas las vivencias experimentadas en el taller.

- BARDET, Marie. (2012). Pensar con mover. Un encuentro entre filosofía y danza. Buenos Aires, Argentina: Cactus.
- COMANDÚ, Marcelo. (2018). Cuerpo y voz: la presencia como acontecimiento artístico. (Tesis doctoral). Repositorio digital de la Facultad de Artes – UNC. Disponible en: <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/15152>
- DELEUZE, Gilles: (2012). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, España: Pre-Textos.

- DUBATTI, Jorge. (2016). Teatro Matriz, Teatro Liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética comparada. Buenos Aires, Argentina: Atuel.
- GUATTARI, Félix y ROLNIK, Suely. (2013). Micropolítica. Cartografías del deseo. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.

Laboratorio II

Arte Escénico Interactivo a partir de Dispositivos Cotidianos

Docente: Lic. Fabián Kesler

"Estando en un siglo marcado por el avance constante de las tecnologías digitales portátiles para uso doméstico y laboral, las diferentes manifestaciones artísticas también han mostrado un antes y un después respecto a la irrupción de diferentes dispositivos tanto para la escena en vivo así como para la creación y la experimentación dentro del laboratorio en que se transformaron los hogares sobre todo en tiempos de pandemia.

Si bien muchas situaciones se resuelven con una computadora por usuarios de nivel intermedio, para situaciones de mayor compromiso y profundidad se suele requerir software y hardware específico, oneroso y de uso complejo, más allá de las dificultades concretas para hacerlo llegar a estas tierras por las diferentes problemáticas externas ya conocidas respecto a envíos y costos.

Es entonces que resignificar tecnologías sencillas y económicas para uso artístico avanzado toma relevancia en esta era: a partir de dispositivos cotidianos como teléfonos celulares, cámaras web, teclados, ratones, joysticks, interruptores eléctricos, caños de PVC y estanques de agua, por nombrar algunos, experimentaremos un aspecto clave e identificador del arte escénico de estos tiempos como es la interactividad, y esto sin sacrificar potencialidades ni recursos respecto a los dispositivos específicos, sino que por medio de ingenio y experimentación se logran resultados avanzados y de gran potencial, incluso en algunos casos solamente posibles bajo estas circunstancias.

El arte interactivo, de acción recíproca entre humano y máquina, rediseña el rol de la tecnología en el arte, volviéndola más "humana", más integrada a la acción y al concepto de la obra, redefiniendo a la vez el rol del público, que pasa en muchos casos a ser parte fundamental de los trabajos junto a los artistas: pisos sensibles a las pisadas que disparan sonidos, cámaras web que detectan presencia y activan videos, teléfonos adosados a brazos o piernas para crear melodías con el movimiento, son solamente algunas de las posibilidades que exploraremos.

Dividiremos el laboratorio en dos partes, siendo la primera de tipo expositivo y la segunda de tipo experimental, donde todos los participantes tendrán oportunidad de vivenciar y proponer situaciones de acción interactiva.

Bibliografía Orientativa

- "La tecnología interactiva en Buenos Aires", de Silvia Maldini, 2017
- "Max MSP guía de programación para artistas", de Francisco Colasanto, 2010
- "Elogio de la low-tech", de Rodrigo Alonso, 2015
- Archivos de texto y de video en mi blog personal y en el de el laboratorio experimental de arte interactivo SPEAK:
- <https://fabiankesler.blogspot.com> / - <https://speakinteractive.blogspot.com>

Laboratorio III

Arte y Salud

Profesora: Prof. Adriana Margarita Torriglia

Breve Descripción Conceptual

Transformación Social interpela los diferentes campos académicos que en su recorrido socio histórico, filosófico, artístico y político colocan saberes y prácticas en permanente tensión.

El Laboratorio ARTE Y SALUD, profundiza cruces, que por su legado impactan fuertemente en el tejido social y lo movilizan desplazando pre conceptos instituidos.

ARTE Y SALUD Binomio que consolida Identidades Culturales en el marco de lo diverso, ingresan como categorías de forma contundente en territorios que nos comprometen a re-plantear las nuevas configuraciones de lo social. Privilegia la escena creativa artística como espacio colectivo develador de las múltiples relaciones entre ficción/realidad, circulación del imaginario individual y colectivo.

SALUD Y ARTE/ ARTE Y SALUD- ¿Qué nos planteamos al desovillar cada campo académico con sus complejidades y sus contradicciones?,

¿Qué composición simbólica nos remite este binomio que atraviesa la vida personal como sujeto de Derechos Culturales y la Vida Comunitaria como reconstrucción del tejido social colectivo?,

¿Qué acercamientos/ alejamientos devienen de las posiciones y decisiones de lo político en cada campo?-. ¿Cuanto de ideario y cuanto de acto? ¿Cuanto de Derechos y de Oportunidad/es?

Lo Artístico en la centralidad de la Salud como componente imbricado con la sanación y bienestar humana en su más amplio sentido social.

Laboratorio como espacio no reduccionista del despliegue de saberes, sino como espacio reflexivo de indagación y exploración de prácticas concretas del HACER ARTÍSTICO EN SU VALORACIÓN TRANSFORMADORA, HUMANIZANTE, DIGNIFICANTE.

CONTENIDOS MÍNIMOS

A- Recorrido socio histórico, filosófico, ético, estético y político desde la interrelación e indagación de sus relaciones. Nuevas Geografías Culturales y su impacto colectivo/ comunitario. Perspectiva actual en lo territorial barrial, urbano, lo formal y no formal.

B- Análisis de Prácticas Artísticas que refieren a procesos y producciones artísticas contemporáneas inclusivas.

C- Los unos y los otros, reflexión de lo no alojado en la re construcción de habitar lo diverso.

D- Lenguajes Artísticos- Artes Escénicas/ Artes Visuales/ Artes Literarias/ Artes Musicales- como expresión de Decires y Sentires develadores de lo humano.

E- Simbología y psiquismo, estallido de certezas-incertidumbres-saberes-legalidades-multiplicación e interrelación de nuevas configuraciones psico-socio- culturales. Perspectiva propositiva.

Bibliografía

CONVENCIÓNES INTERNACIONALES

- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Asamblea General de las NNUU (13/12/ 2006)- Ratificada en Argentina el 21 de Mayo de 2008 Ley Nacional 26.378. Ley Provincial N° 8501- Adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional. www.derhuman.jus.gob.ar
- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO- Asamblea General de las NNUU Resolución N° 44/50 (20/11/1989) www.un.org
- OMS Organización Mundial de la Salud- Artículos varios- Rafael Cereceda (2020) es.euronews.com

DOCUMENTOS NACIONALES

- ARGENTINA, MOSAICO DE IDENTIDADES-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-Secretaría de Derechos Humanos-
- ARTE Y SALUD MENTAL- Ministerio de Salud y Desarrollo Social - Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones- (2018)

MARCOS TEÓRICOS GENERALES

- EL ESPACIO CULTURAL LATINOAMERICANO- Manuel Antonio Garretón (Coordinador) Colección Popular Fondo de Cultura Económica- (2003)
- LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD-Peter Berger- Thomas Luckmann- Amorrortu Editores-Buenos Aires (1991)
- GLOBALIZACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL- Rubens Bayardo- Mónica Lacarrieu Compiladores Ediciones Ciccus- (1998)
- LA HOSPITALIDAD- Jacques Derrida- Ediciones de la Flor- (2000)
- LA INTELIGENCIA SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES Leonardo Schvarstein Editorial Paidós - (2003)
- LA POÉTICA DEL ESPACIO Gastón Bachelard- Editorial Fondo de Cultura Económica - (Primera Edición en español 1965) Edición Electrónica 2012
- LA DISCAPACIDAD Una Cuestión de Derechos Humanos- Carlos Eroles- Carlos Ferreres (Compiladores)- CTA- Espacio Editorial - (2002)

Laboratorio IV

Nuevas corporalidades en el escenario-pantalla de Internet

Profesora: Dra. Alejandra Cristina Ceriani

Propuesta metodológica

Este espacio de formación virtual nos posibilitará ponernos en contacto y llevar adelante una modalidad de trabajo a partir de materiales audiovisuales, bibliografía, propuestas de actividades prácticas e intercambios.

Se proponen un encuentros de 6 hs. Primer momento: exposición del material teórico y la presentación de la propuesta práctica sobre la temática.

Segundo momento: presentación de los ejercicios procesuales. Intercambios y devoluciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Contenido: Performance, Gestualidad y Pantallas

Indagar sobre las derivaciones que surgen al vincular al cuerpo, su gestualidad y un acto performático, interfases electrónicas y las pantallas.

Los gestos y la gestualidad, son formas expresivas y comunicativas que no incluyen – necesariamente- el uso de palabras sino que se basan en movimientos de partes del cuerpo, micro movimientos de expresiones faciales, de formas de contacto corporal, entre otros.

Propuesta Práctica:

El lenguaje corporal de la performance puede analizarse desde diferentes perspectivas, tales como la teoría de la comunicación no verbal, la cinética corporal o la prosémica.

Desde aquí y en este contexto del presente nos propondremos crear actos performáticos a partir de visibilizar los gestos, la gestualidad y la postura en relación a el gesto, la postura, lo interactivo, lo conectivo y la imagen digital corporal que deviene sonido, visuales, etc.

Bibliografía

GESTO y PANTALLA

- MACHADO Arlindo (2009) El Sujeto En La Pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Cap. 9 Nuevas figuras de la subjetividad.
- IERARDO Esteban (2018) Black Mirror y La Cultura Digital: Las Pantallas Salvajes.
- PRADA Juan Martín (2012) Prácticas Artísticas E Internet En La Época De Las Redes Sociales.
- CERIANI, Alejandra (2019) La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en las ciencias, las artes y las tecnologías: Indagaciones sobre la interacción cuerpo-robótica en 13° Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, UNLP

ESTUDIO DE LA GESTUALIDAD

- KNAPP Mark (1982) La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Ed. Ediciones Paidós.
- FLUSSER Vilem (1994) Los Gestos: Fenomenología y Comunicación, Ed. Herder

GESTO Y TECNOLOGÍA

- COUCHOT Edmond y Marie-Helene Traumus (1994) Gesto y cálculo

Laboratorio V

Arte y Ciencia

Docente: Dr. Pablo Fiorito

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Procesos fotográficos ancianos.
2. Cianotipia. Mecanismo de formación de la imagen fotográfica con sales de hierro.
3. Control creativo en procesos de positivado por contacto.
4. Tonalización.
5. Realización de experiencias con materiales cotidianos. Planeamiento de prácticas que permitan su ejecución en lugares sin capacidades técnicas específicas.

Bibliografía

- Lhotka, B. P. (2010). Digital Alchemy: Printmaking techniques for fine art, photography, and mixed media. Pearson Education.
- Blacklow, L. (2018). New Dimensions in Photo Processes: A Step-by-step Manual for Alternative Techniques. Taylor & Francis.
- Reeder, R., & Hinkel, B. (2007). Digital negatives: using Photoshop to create digital negatives for silver and alternative process printing. Taylor & Francis.

Laboratorio VI

Arte y Pedagogía

Docente: Prof. Ariana Andreoli

Presentación

Experimentar y reflexionar desde una Pedagogía del Cuerpo, Pedagogía del Caos. Saborecer un Cuerpo Pluralenguaje, desde el hueso.

Posibles modos de organizar las búsquedas: Categorías de Prácticas: nutrición, relación, creación. Abordajes: poética, estructura, mística. Efectos de la Mariposa. Sistemas prestados y Asociaciones libres.

Metodología del encuentro, instancias por las que transitamos para organizar el LAB: 1- Vaciar y Despertar. 2- Presentar Abrir. 3- Sumergirse Indagar. 4- Descubrir Detallar. 5- Escuchar Reintegrar. El cuerpo-movimiento será nuestro territorio de partida, la puerta de entrada: los huesos, un territorio en que diversas artes pueden manifestarse. El territorio común que se diversifica según las búsquedas particulares y singulares. Viajar del garabato a las formas, de preguntas a nuevas preguntas, de acertijos a oráculos, de las memorias a los mapas, de la naturaleza habitando en el cuerpo a la naturaleza que ya viene poética. Saborear y favorecer la poética que nos hace, las tensiones discursivas que movilizan, las identidades que se revelan. Somos el laboratorio y el experimento para encontrar la intersección entre arte y pedagogía.

Bibliografía

- Andreoli, A. (2021) Prácticas Fractales, procesos de aprendizaje y creación en danza. Córdoba, Ed Orson
- Dimech, A. y Grey, P. (2016) Forjando el Cuerpo de la Bruja, y otros escritos de brujería apocalíptica. Santiago de Chile Ed Nihil Obsta.
- Escobar Guerrero, M. (2012) Pedagogía Erótica, Paulo Freire y El EZLN. México UNAM