

**PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
EN CONTEXTOS DIVERSOS**
Programa

**ESPECIALIDAD ARTÍSTICA SOCIOCOMUNITARIA
NIVEL: 4º AÑO - EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR**

Ciclo lectivo: 2018

PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN CONTEXTOS DIVERSOS

Programa

Especialidad: Artística Sociocomunitaria

Nivel: 4º año – Educación Secundaria Superior.

Régimen: anual 2 hs. Obligatoria de la especialidad.

Docentes: Cepeda, Andrés

Alejandra Catibiela

Fundamentación

Proyectos Artísticos y Culturales en contextos diversos, como asignatura de la Especialidad Artística Sociocomunitaria, es una propuesta curricular que plantea una nueva forma de vinculación con el arte, desde la cual los alumnos y las alumnas, además de constituirse como productores de discursos estéticos, complementan y reencausan su hacer artístico desde un nuevo rol: el de promotores del hacer de/con otros/as; esto implica la gestión y generación de proyectos y actividades artísticas, poniendo en juego nuevas maneras de relacionarse con los sujetos, con el propio saber artístico y el de la comunidad, con las ideas propias, su elaboración y transformación a partir de la intervención grupal.

En este espacio curricular confluyen alumnos y alumnas de Música y Artes Visuales. Está proyectado para ser abordado por dos especialistas de distintas disciplinas artísticas y se desarrolla en 4º, 5º y 6º años, teniendo en común el mismo objeto de estudio y producción: el contexto comunitario puntual, cuestión que lo constituye en eje de la Especialidad que culmina en 7º año con las Prácticas Profesionalizantes.

En el transcurso de 4º año se pone el énfasis en la formación de los alumnos y las alumnas a partir del desarrollo de saberes vinculados con el arte en la contemporaneidad de diversos contextos y del entorno cercano en particular, el análisis de los modos de producción de las distintas disciplinas artísticas, acercando a los y las estudiantes a diferentes espacios artísticos y culturales de la comunidad que promuevan la inclusión social, la extensión, la producción y la difusión cultural colectiva.

Esto implica abordar diferentes manifestaciones artísticas, reconociendo la relevancia que adoptan las pertenecientes a la cultura popular, aquellas en las que se integran

lenguajes, las que ganan el espacio público, las que conciben un nuevo rol del productor (donde lo colectivo se torna una estrategia clave) y del público (quien participa activamente).

Es central en este año el aprendizaje de diversos modos de construcción y aplicación de dispositivos de recolección de información y observación del contexto.

Asimismo, la producción es considerada como estrategia clave para la construcción de conocimiento, desde la cual arribar a la conceptualización, por lo que se pone el acento en que todos los alumnos y las alumnas intervengan en prácticas artísticas, llevando a cabo diferentes acciones desde la realización de observaciones directas, entrevistas, relevamientos, hasta la elaboración de propuestas de intervenciones, gestión y puesta en acto de pequeños proyectos de producción.

Objetivos

- Conocer y analizar diferentes manifestaciones del arte y la cultura en la contemporaneidad, atendiendo a diversidad de contextos y públicos.
- Planificar y llevar adelante estudios de campo que permitan acceder a la realidad en la que se insertan diversidad de actividades artísticas y culturales.
- Participar en grupos interdisciplinarios de trabajo, en función de la generación de proyectos y la puesta de actividades artísticas y culturales diversas.
- Desarrollar proyectos artísticos y culturales en diversos ámbitos físicos y/o virtuales para diversidad de destinatarios.

Contenidos

- El arte en la contemporaneidad. Producción disciplinar e interdisciplinaria. Lo académico y lo popular. Manifestaciones efímeras, participativas y conceptuales. Los modos de producción y circulación en diversidad de ámbitos y contextos. Arte público. Intervenciones artísticas callejeras.
- Los proyectos artísticos colectivos e individuales en contextos educativos, comunitarios, culturales, formales y no formales, convencionales y alternativos: museos, teatros, galerías de arte, plazas, parques, escuelas, hospitales, edificios públicos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otros.

- La construcción de dispositivos para el relevamiento y la aproximación a diversos ámbitos de realización de proyectos artísticos y culturales. Elaboración de encuestas, entrevistas e instrumentos para la observación directa. Mapeo.
- Las prácticas artísticas contemporáneas y las prácticas educativas vinculadas al arte. Fundamentos, características y condiciones concretas que las configuran.
- El trabajo de campo: aplicación de los instrumentos de relevamiento de datos. Sistematización y análisis de la información relevada.
- La gestión de prácticas artísticas y culturales en diversos contextos. Elaboración de Proyectos Artísticos y Culturales: planificación e implementación de propuestas.

Estrategias de Trabajo

El desarrollo de la asignatura contempla una propuesta metodológica centrada en el abordaje de las temáticas conceptuales a partir de problemáticas puntuales derivadas de la observación directa o de la lectura de materiales teóricos.

El trabajo grupal se torna una estrategia fundamental para la intervención en territorio, para el relevamiento y el análisis de diversas experiencias artísticas y culturales.

En tal sentido, la organización se estructura partiendo de dos líneas de trabajo articuladas que permiten abordar los contenidos de manera situada:

- Una de ellas comprende el abordaje de las temáticas conceptuales de manera individual y grupal a través del debate y la confrontación de ideas, tomando como punto de partida el relevamiento y el análisis de prácticas artísticas contemporáneas del medio local que, prioritariamente, se encuentran fuera de los circuitos tradicionales del arte.
- La otra instancia implica la intervención en territorios reales, indagando y gestando experiencias artísticas con la comunidad. Resulta clave la construcción de instrumentos que posibiliten el relevamiento, la observación, el análisis y la evaluación de experiencias relevadas en el trabajo de campo.

A lo largo del año se prevén instancias para el desarrollo de:

- Las temáticas conceptuales relacionadas con el desarrollo de experiencias artísticas en diferentes contextos y para diversidad de sujetos.

- Las herramientas para el trabajo de campo que posibiliten la indagación, el análisis y la evaluación para la implementación de proyectos.
- La intervención directa en diversos ámbitos para la realización de relevamientos y trabajos de campo.
- La realización de prácticas artísticas entre el conjunto de los y las estudiantes, en el ámbito escolar de las disciplinas que brinda la institución y de otras disciplinas.
- La elaboración de propuestas de producción artística para la intervención en espacios públicos, a partir de la reconstrucción de la propia experiencia plástica o musical.
- La elaboración, gestión y puesta en acto por el conjunto de alumnos y docentes de la asignatura, de un pequeño proyecto de intervención.

Recursos

Los recursos didácticos empleados en la asignatura comprenden textos, videos, registros en audio, fotos, fichas de trabajo, registros de experiencias divulgadas a través de la red, entre otros. Asimismo se prevén visitas de especialistas en la temática para el intercambio de experiencias.

Tiempo

La asignatura se desarrolla dentro del régimen anual, con períodos trimestrales. Las clases se dan con una frecuencia de 2 hs. semanales.

Evaluación

La evaluación se realiza tanto en forma individual como grupal, teniendo en cuenta la comprensión y transferencia de los conceptos desarrollados a distintas situaciones.

A lo largo de los períodos trimestrales se realizan evaluaciones de trabajos prácticos individuales y grupales y como cierre de cada trimestre se evalúa con diversas modalidades (presentación de trabajos de producción integradores de los conceptos, elaboración de conclusiones teóricas sobre las intervenciones, elaboración de fichas de evaluación), de acuerdo a las temáticas abordadas.

Bibliografía

Alonso, Rodrigo. (2000). *La ciudad-escenario: itinerarios de la performance pública y la intervención urbana*. Actas de Jornadas de Teoría y Crítica. La Habana.

Cepeda, Andrés; Catibiela, Alejandra. (2016). *Intervenciones artísticas en espacios públicos: en torno a una definición*. Material de trabajo de uso interno.

Freyberger, G. (2008). *La dimensión pública del arte contemporáneo. El arte necesario: intervenciones artísticas efímeras en espacios públicos*. U. de Barcelona.

Ponce de León, J. (2009). *El Arte de la Calle: Intervenciones en el Espacio Público y la Disputa en la Construcción de la Cultura Popular*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – Argentina. <http://www.ram2009.unsam.edu.ar>

Tudela, J. (2008). *Producción y gestión de las intervenciones artísticas en los espacios públicos*. Boletín gestión cultural N° 16. Arte Público. En www.gestioncultural.org

Sitios de Internet:

- Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de la Plata www.cultura.laplata.gov.ar
- Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires www.ic.gba.gov.ar
- Manual de Mapeo Colectivo. <http://www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf/>
- Ministerio de Cultura de la Nación. <http://www.cultura.gob.ar/>
- Secretaría de Arte y Cultura de la UNLP www.unlp.edu.ar/arte
- Red de centros Culturales de La Plata <http://reddecentros culturales.blogspot.com.ar/>
- Registro Municipal de Espacios Culturales Alternativos de La Plata. <http://www.cultura.laplata.gov.ar/noticias/registro-municipal-de-espacios-culturales-alternativos-de-la-plata>
-