

**PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
EN CONTEXTOS DIVERSOS**

Programa

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

Ciclo lectivo: 2016

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

Catibiela, Alejandra

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, 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; esto implica la gestión y generación de proyectos y actividades artísticas, poniendo en juego nuevas maneras de relacionarse con los otros, con el propio saber artístico, con el saber artístico de los otros, con las ideas propias, su elaboración y transformación a partir de la intervención grupal.

En este espacio curricular confluyen alumnos de Música y Artes Visuales y está proyectado para ser abordado por dos especialistas de distintos lenguajes. 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 espacio curricular 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 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 los distintos lenguajes, acercando a los alumnos 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 de arte en la contemporaneidad, reconociendo la relevancia que adoptan las pertenecientes a la cultura popular, aquellas en las que se integran lenguajes, las que ganan en espacio público y que conciben un

nuevo rol del productor (donde lo colectivo se torna una estrategia clave), y el público (participando 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 (mapeo territorial).

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 intervengan en prácticas artísticas, llevando a cabo diferentes acciones iniciando con 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 puesta en funcionamiento de actividades artísticas y culturales diversas.
- Desarrollar proyectos de artísticos y culturales en diversos ámbitos físicos y virtuales para diversidad de destinatarios.

Contenidos

- Las prácticas artísticas y sus fundamentos conceptuales, características y condiciones concretas que las configuran.
- El arte en la contemporaneidad. Producción disciplinar y multidisciplinar. Lo académico y lo popular. Manifestaciones efímeras, participativas y conceptuales. Los modos de producción en diversidad de ámbitos y contextos. Arte público. Intervenciones artísticas callejeras.

- La gestión y producción de actividades artísticas y culturales. El desarrollo de competencias vinculadas a la producción y a la reflexión de prácticas artísticas en diversos contextos.
- Los proyectos artísticos colectivos o individuales en contextos educativos, comunitarios, culturales, formales y no formales, convencionales y alternativos de circulación de experiencias artísticas: escuelas, museos, parques temáticos, centros culturales, teatros, galerías de arte, plazas, hospitales, 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.
- El trabajo de campo: las prácticas artísticas contemporáneas y las prácticas educativas vinculadas al arte. Mapeo. Aplicación de los instrumentos de relevamiento de datos. Sistematización y análisis de la información relevada.
- La elaboración de Proyectos Artísticos y Culturales: planificación e implementación piloto.

Estrategias de Trabajo

El desarrollo de la asignatura contempla una propuesta metodológica centrada en el abordaje de las temáticas conceptuales planteadas desde el debate y la confrontación de ideas, a partir de problemáticas puntuales derivadas del trabajo de campo o de la lectura de textos. El trabajo grupal se torna una estrategia fundamental para la intervención en territorio, para el relevamiento y el análisis de las diversas experiencias artísticas y culturales.

Para la organización se proponen dos instancias articuladas que estructuran el trabajo:

- Una de ellas comprende la vinculación con la producción artística contemporánea que se produce por fuera de los circuitos tradicionales del arte, para, desde allí abordar las temáticas conceptuales que se desprenden, desde el debate y la confrontación de ideas, en el trabajo individual y grupal.
- La otra instancia implica la construcción de instrumentos que posibiliten el relevamiento, la observación, el análisis y la evaluación de experiencias relevadas en el trabajo de campo. La intervención en territorios reales, indagando y gestando

experiencias artísticas con la comunidad permite abordar los contenidos de manera situada.

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

- Las temáticas conceptuales atinentes al desarrollo de experiencias artísticas en diferentes contextos y para diversidad de sujetos.
- La definición de 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.
- El encuentro con la práctica pedagógica a partir de la realización de talleres áulicos para sus compañeros.
- 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, videos fichas de trabajo, registros de experiencias divulgadas a través de la red Internet, entre otros. Asimismo se prevén visitas de especialistas en la temática para el intercambio de experiencias.

Evaluación

La evaluación se realiza tanto en forma individual como grupal, teniendo en cuenta la comprensión y transferencia de los conceptos desarrollados. A lo largo de los períodos trimestrales se realizan trabajos prácticos individuales y grupales. Como cierre de cada trimestre se evalúa con la modalidad de pruebas integradoras de los conceptos desarrollados y presentaciones finales de las temáticas abordadas.

Tiempo

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

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.

Belinche Daniel, Ciafardo Mariel, (2006) *Los estereotipos en el arte. Un problema de la educación artística. Los artistas son de picis*. Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires – Argentina.

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
- Rede de centros Culturales de La Plata <http://reddecentros culturales.blogspot.com.ar/>