

Espacio de Formación Integral “Arte, barrio y acción social”

Año: 2023

Áreas: Social y Artística, Salud, Ciencia y Tecnología

Dirigido a: Estudiantes avanzados/as de la Udelar (50% de la carrera cursada)

Docente responsable: Profa. Titular G°5 Ana Laura López de la Torre

Equipo docente: Asistente G°2 Arq. Lucía Segalerba Vanni, Ayudante G°1 Federico Puig, Arq. María Queijo.

Período: Semestral

Se puede cursar semestre 1 y 2 o solamente semestre 1

Semestre 1 - 15 de marzo al 28 de junio 2022

Semestre 2 - 19 de julio al 29 de noviembre 2022

Carga horaria semanal

3 horas clase obligatoria: Miércoles 17 a 20 h (Presencial en Capurro)

2-3 horas Investigación personal y trabajo en territorio: Horarios flexibles en función de la investigación que cada estudiante elija desarrollar, y las actividades que se planifiquen con actores barriales.

Créditos: Semestre 1 (6 créditos) / Semestre 2 (8 créditos)

Sem 1 (6 creditos)

Clases presenciales obligatorias = 45 horas / 3 créditos

Investigación personal y trabajo en territorio = 45 h / 3 créditos

Sem 2 (8 creditos)

Clases presenciales obligatorias = 75 h / 5 créditos

Investigación personal y trabajo en territorio = 45 h / 3 créditos

Cupos: Máximo 5 otros servicios de Udelar + 15 Facultad de Artes

Estudiantes deben tener el 50% de la carrera aprobada para cursar este EFI.

Postulación de estudiantes de otros servicios Udelar: Carta de motivación 1 carilla + CV 2 carillas máximo.

Información: tallerlopez@enba.edu.uy

Descripción

Este EFI propone una aproximación teórico-práctica al arte en contextos barriales, mediante actividades integradas de enseñanza, extensión e investigación. El EFI se desarrolla enteramente en un contexto territorial específico de la ciudad de Montevideo, con sede en un espacio socio-comunitario barrial en donde se dictan las clases presenciales. El EFI se dicta en modalidad de “cátedra abierta”, abierto a la participación de vecinos, quienes pueden acompañar todo el curso o sumarse a actividades puntuales de su interés.

El curso se desarrolla a lo largo de dos semestres. El primer semestre se puede cursar de forma independiente, pero para cursar el segundo semestre se debe tener aprobado el primero. En el primer semestre se trabajan estrategias de acercamiento a la comunidad y al espacio urbano. El primer semestre se organiza en una serie de workshops, introduciendo herramientas y métodos de la historia oral, el arte y el urbanismo participativo. A lo largo de los workshops el grupo trabaja colectivamente en torno a una temática o problema de interés local.

En el segundo semestre el curso profundiza en el marco conceptual: comunidad y procomún, territorio y participación. Los insumos del trabajo en el primer semestre se sistematizan en un diagnóstico o caracterización territorial, a partir de la cual los y las estudiantes trabajan en la formulación, ejecución y evaluación de una propuesta concreta para el barrio, que involucre la participación de vecinos y vecinas mediante diferentes dispositivos artísticos. Este proceso de investigación personal está anclado en sus intereses personales en relación a la historia y particularidades del barrio y sus comunidades.

En el 2023 el EFI “Arte, barrio y acción social” se desarrollará en el barrio Capurro (CCZ 16, Municipio C) con base en un espacio socio-comunitario a confirmar. El foco de interés para el primer semestre, es la zona lindera al arroyo Miguelete, en donde se levanta la infraestructura abandonada de las fábricas de la familia de empresarios textiles Martínez Reina: La Aurora y Campomar. Estas fábricas llegaron a emplear a más de 500 personas a principios del siglo 20, muchas de las cuales aún viven en la zona. Parte de la infraestructura ha sido reciclada como canchas de fútbol de alquiler y espacio cultural en donde tienen su sede el colectivo de circo El Picadero y la escuela de samba Unidos do Norte. También funciona allí un Centro Juvenil gestionado por la Cooperativa Hincapié. Diferentes organizaciones capurrenses están desarrollando un proyecto de recuperación de la historia de las fábricas a través del testimonio de vecinos y vecinas, en el marco del Fondo Patrimonio en los Barrios de la Intendencia de Montevideo. El desarrollo del primer semestre busca aportar a este proceso. EFI cuenta con un equipo docente con formación interdisciplinaria (artes visuales, arquitectura y urbanismo, gestión cultural comunitaria) y desarrolla vínculos con otros equipos universitarios que trabajan en el mismo territorio (ISEF, Fac Psicología).

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 prácticas artísticas de orientación social (abreviada dentro del campo artístico como “práctica social”) o “arte engajado”¹. 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).

Desde el campo del arte y las humanidades estas prácticas han sido interrogadas en relación a la presión que ejercen sobre previos consensos teóricos sobre la dimensión social, ética y estética del arte. Desde el campo de las ciencias sociales y las ciencias del hábitat, se observa críticamente la intervención artística en fenómenos estudiados y teorizados en profundidad por la antropología, la sociología, el urbanismo o la geografía humana. Estos cuestionamientos se enfocan en lo metodológico y los impactos tangibles, interrogando los alcances reales del arte para conocer, interpretar y modificar lo social y lo comunitario. Estas disciplinas sin embargo, también ven con interés las posibilidades que abre la colaboración interdisciplinaria con artistas trabajando en comunidades, particularmente por dos de sus competencias centrales: el manejo complejo del lenguaje visual y el reconocimiento explícito de la dimensión subjetiva, sensorial y afectiva de las relaciones sociales.

En Uruguay, las prácticas artísticas arraigadas en lo territorial son mayoritariamente las relacionadas a disciplinas colectivas y de raigambre popular, como el carnaval o el teatro comunitario. Las artes visuales, cuando aparecen en contextos comunitarios, generalmente están asociadas a espacios de formación (por ejemplo talleres de plástica como los ofertados por el Programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo) o al género de la pintura mural, en modalidad amateur (colectivos que emprenden la realización de un mural con apoyo de un tallerista o artista visual) o mediante la llegada de profesionales que producen un mural inspirado en elementos de la localidad, como los murales de Colectivo Licuado o la práctica muralista histórica del IENBA.

Dentro del campo del arte contemporáneo uruguayo, el interés en el trabajo comunitario y territorial no cuenta con un gran desarrollo, posiblemente debido a la escasa legitimación institucional que este tipo de práctica recibe (las categorías de financiación y premiación están principalmente dirigidas a la producción de obra para exhibición). Como ejemplos que rompen esta norma, privilegiando el trabajo colectivo, la obra como proceso y la integración al contexto barrial, podemos mencionar el Proyecto CasaMario en Ciudad Vieja, el proyecto Archivo abierto de la piedra pintada de Michel Bahr o el trabajo del artista Marcos Umpierrez como integrante de varias organizaciones sociales de Santa Lucía (Canelones).

---

¹ Traducciones del inglés “socially oriented art practice”. “Socially oriented art” y “social practice”. Arte engajado es una traducción libre del inglés “socially engaged art”, recogida de presentaciones orales de Renato Ortiz, y de la revista digital Hemisferio Izquierdo (<https://www.hemisferioizquierdo.uy/arte-engajado>).

Desde 2108, el Taller López de la Torre introduce en la oferta de formación artística de la Facultad de Artes, un acercamiento al arte contemporáneo que privilegia las lógicas de producción artística participativas y colaborativas, con un perfil marcadamente extensionista. Este Espacio de Formación Integral se formó a partir de una experiencia piloto del Taller López en Pueblo Victoria, iniciada en el primer año de la pandemia, y consolidada en el 2021 en el mismo barrio. En estos dos años, con base en el Centro Cultural Mario Benabbi, estudiantes del Taller López en colaboración vecinos, realizaron investigaciones e intervenciones artísticas en el barrio, explorando distintas dimensiones de la vida social del barrio: los clubes de fútbol, el trabajo sexual, las historias de vida de mujeres, la problemática de los residuos, el esoterismo, la memoria lúdica del barrio y la transformación histórica del paisaje local del arroyo Miguelete. En el 2022 el EFI se trasladó al otro lado del arroyo Miguelete, con sede en el Espacio Cultural Capurro, trabajando en fuerte colaboración con la Comisión de Cultura del CCZ 16 y la organización Vecinos de Dragones y Frangini. La sistematización de todas estas experiencias se han sistematizado en dos publicaciones: Abrazando el barrio: Taller Lopez en Pueblo Victoria (2020) y La otra orilla: Pueblo Victoria-Capurro (2021-2022).

El EFI “Arte, barrio y acción social” construye sobre estas experiencia y el interés que el proceso y resultados ha generado en organizaciones comunitarias y dentro de la Universidad, como un ejemplo significativo de práctica extensionista desde el arte. El vecindario y las organizaciones destacan entre los aportes del EFI la posibilidad de participar en cursos universitarios desde sus experiencias diversas de formación previa, descubrir nuevas personas, lugares e historias de su propio barrio, y ser parte de la creación de propuestas artísticas innovadoras y participativas que dinamizan las prácticas culturales tradicionales del barrio. El

Objetivos

Al completar la unidad curricular la/el estudiante será capaz de:

- 1) Comprender las dinámicas y potencialidades del trabajo artístico y cultural, para fortalecer la acción social a nivel barrial.
- 2) Conocer y aplicar herramientas y métodos del arte participativo a la investigación y creación artística, en diálogo y colaboración con actores barriales diversos.
- 3) Articular sus intereses personales con temáticas y problemáticas (históricas y actuales) relevadas en el barrio.
- 4) Diseñar y ejecutar investigaciones personales, gestionando con autonomía los tiempos y recursos.
- 5) Desarrollar hábitos de registro sistemático de procesos, en diversos medios (textuales, audiovisuales).
- 6) Aportar a la construcción de espacios y prácticas colectivas.

7) Trabajar en conjunto con estudiantes de otras disciplinas y con organizaciones sociales barriales, dimensionando las oportunidades y desafíos del trabajo inter y transdisciplinario.

Contenidos

Situación y contexto

Conocimientos situados, la importancia del contexto en la producción y recepción de la obra de arte. Ubicación espacial y temporal de las prácticas artísticas. Contextos geográficos, culturales, espaciales, institucionales, sociales y discursivos. El desarrollo del concepto de “site-specific” en el arte contemporáneo: del arte público “emplazado” al emplazamiento del arte en otros discursos. Teoría situacionista: deriva, detour, psicogeografía y urbanismo unitario. Prácticas peripatéticas, el andar como práctica estética.

Territorio y comunidad

Territorio, espacio, lugar, paisaje. Territorialidades barriales. Globalización y culturas locales. Comunidad: conceptualizaciones históricas y disciplinares. Del concepto de comunidad a la idea de lo común / procomún. Comunidades de sentido, de interés, situadas, imaginarias, circunstanciales. El arte participativo como desencadenante de comunidades construidas. Urbanismo participativo y afectivo.

Diagnóstico, diseño, producción y evaluación de propuestas de arte comunitario

Mapas, cartografías y genealogías. La deriva como estrategia de reconocimiento del territorio. Entrevistas, conversaciones y foros de discusión. Metodología de la historia oral. Identificación de fuentes estadísticas, documentales e iconográficas. Elaboración de una caracterización territorial. Identificación de temas de interés y desarrollo de propuestas participativas. Producción de eventos: recursos, tareas, roles. Estrategias de difusión. Medios de comunicación local y redes comunitarias. Registro colaborativo de proceso y resultados: organización y medios (bitácoras, fotografía, video, dibujo). Auto-evaluación, evaluación de pares, evaluación participativa.

Interacción, participación y colaboración

Interacción, participación y colaboración: características, usos y diferencias en su aplicación a la práctica artística. El problema de la autoría y la propiedad intelectual colectiva: el copyleft. Recorrido histórico de la participación como estrategia o modalidad de producción en el campo del arte. Arte participativo; genealogía, teorizaciones y críticas. Participación como derecho cultural o como proyecto de las vanguardias (arte y vida). Aspectos prácticos del trabajo con comunidades, organizaciones e instituciones locales. Institucionalidad en el tercer nivel de gobierno y descentralización. Democracia cultural y democratización de la cultura.

Extensión, integralidad e interdisciplina

La extensión universitaria: prácticas y paradigmas. Construcción de la demanda. Trabajo de

campo. Sistematización de experiencias de extensión. Disciplina, interdisciplina y transdisciplina. Abordaje integral de problemas. La vocación interdisciplinar del arte contemporáneo.

Metodología

En el primer semestre, en el espacio presencial se trabaja fundamentalmente en formato taller, llevando adelante un proceso de toma de decisiones colectivas para las actividades grupales.

En el segundo semestre, en el espacio presencial se trabaja en torno a los contenidos teóricos, utilizando diferentes estrategias, clases expositivas, lectura y comentario de textos en formato seminario, y presentaciones de avances por parte de estudiantes.

En las investigaciones personales, se anima a estudiantes a que creen su propio diseño metodológico a partir de las herramientas trabajadas en el primer semestre, u otras que sean pertinentes. Se acompaña este proceso con tutorías individuales, y presentaciones de avances con devolución de pares. Como parte de la investigación personal, se propone a estudiantes que diseñen y ejecuten un dispositivo que aporte insumos a su investigación. Este dispositivo debe realizarse como un evento público abierto a la comunidad vecinal.

Al cierre de cada semestre, se realiza una entrega formal con los siguientes ítems: bitácora (registro de proceso), portafolio (registro de resultados) y un texto escrito (caracterización y propuesta de proyecto, descripción de proyecto y resultados / proyecciones).

Estudiantes con intereses comunes tienen la libertad de desarrollar sus investigaciones de forma individual o en grupo, sumando la colaboración de vecinos que participan del EFI.

Evaluación y aprobación

El desempeño de los estudiantes se evalúa de forma continua durante todo el proceso, en las distintas instancias de trabajo descritas previamente. Se valorarán los siguientes aspectos:

- compromiso y responsabilidad
- integración conceptual en la reflexión sobre su trabajo práctico
- apropiación y aplicación de herramientas de investigación
- originalidad y pertinencia de su propuesta artística
- actitudes y aptitudes en el relacionamiento con los actores barriales
- actitudes y aptitudes para el trabajo en equipo
- evolución en sus capacidades para la elaboración de productos artísticos

Para aprobar el curso, los estudiantes deben:

- Registrar un 85% de asistencia a las clases obligatorias.
- Realizar las entregas obligatorias, completas y en fecha.
- Participar activamente en las actividades grupales, demostrando una actitud adecuada a su nivel de formación y su condición como estudiantes de la Universidad de la República.

Ponderación de la calificación

50% Originalidad y dedicación en sus investigaciones personales

25% Participación activa en el espacio presencial

25% Participación y proactividad en el trabajo colectivo

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.

Bibliografía (en rojo los textos de lectura obligatoria)

Alonso+Craciun (Eds). (2014) *Colaboración. El ojo colectivo. Formas de hacer lo colectivo*. Montevideo: MEC-Goethe Institut Uruguay.

Alonso. S. y Gallardo, M. (2020) *Materiales*. Montevideo: Ediciones CasaMario.

Amann, A. y Cánovas, A. (2007) "Lugares sin nombre: El futuro del ámbito colectivo" En *Arquitectura Viva*, N°. 11. pp. 25-27.

Amit, Vered y Rapport, Nigel (2002) *The trouble with community: Anthropological reflections on Movement, Identity and Collectivity*. Londres: Pluto Press.

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

Barrios, A. y Reyes, W. (1993). *Los barrios de Montevideo*. Montevideo: Intendencia Municipal de Montevideo

Bishop, C. (Ed.) (2006) *Documents of Contemporary Art: Participation*. London: Whitechapel Gallery - The MIT Press.

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

Bralich, J. (2010) "Una mirada histórica a la extensión universitaria". En: Carrasco, J., Cassina, R. y Tommasino, H. (eds). *Extensión en obra*. p 53-61. Montevideo: Taller gráfico.

Careri, F. (2002) *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili.

Cotignola, Andrés & Tobler, Carolina (2016) "Mapas mentales". En *Registros fragmentarios. Proyecto final de carrera*. Montevideo: Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de la República, pp. 158-169. Disponible en:
https://issuu.com/caro.tobler/docs/registros_fragmentarios_web [Acceso: 17.03.2020]

Cruz, P.; Vienni, B.; Aguiar, X. y Repetto, L. (2012) "Apuntes para la caracterización del trabajo interdisciplinario en la Universidad de la República (Uruguay)". En *Revista Digital Universitaria*. 2 de mayo de 2012, Vol. 13, No.5 Disponible:
<http://www.revista.unam.mx/vol.13/num5/art47/index.html> [Acceso: 29/01/2021].

Debord, G (1957) "Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional". En *Internacional Situacionista (Textos completos en castellano de la revista Internationale Situationniste)*. Madrid: Literatura gris, pp 205-220. Disponible en:
https://monoskop.org/images/d/da/Internacional_Situacionista_Vol_1.pdf(1957) En:

Debord, G (1958) "Teoría de la deriva". En *Internacional Situacionista (Textos completos en castellano de revista Internationale Situationniste)*. Madrid: Literatura gris, pp 50-53. Disponible en: https://monoskop.org/images/d/da/Internacional_Situacionista_Vol_1.pdf

Doherty, C. (2009) *Documents of Contemporary Art: Situation*. London: Whitechapel Gallery and The MIT Press.

Espósito, R. (2003) *Communitas. Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires, Amorrortu editores.

Guzmán, K. (Ed.) (2018) *Usted está aquí*. León: MUSAC.

Krause, M. (2001) "Hacia una redefinición del concepto de comunidad". En *Revista de Psicología*, Universidad de Chile. Vol X, No2. pp. 49-60.

Krauss, R. (1979) "La escultura en el campo expandido". En *La Posmodernidad*. Ed. Hal Foster (1985). Barcelona: Editorial Kairós. pp. 59-74.

- Kravagna, C. (1998) "Working on the Community. Models of Participatory Practice". En *Republicart. Multilingual Web Journal*. Disponible en: http://www.republicart.net/disc/aap/kravagna01_en.htm
- Kwon, M. (2004) *One Place after another. Site-specific and locational identity*. Cambridge MA: The MIT Press.
- Infantino, J. (2019) (Ed.). *Disputar la cultura: arte y transformación social*. Buenos Aires: RGC Libros.
- Lacy, S. (1995) *Mapping the Terrain: New Genre Public Art*. Seattle: Bay Press.
- Lefebvre, H. (2013) *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing Libros.
- Lefebvre, H. (2017) *El derecho a la ciudad*. Madrid: Capitán Swing Libros.
- López de la Torre, A.L. (Ed.) (2020) *Abrazando el barrio*. Montevideo: IENBA.
- López, S. (2015) Reflexiones e interrogantes sobre la construcción interdisciplinaria en la praxis. En: *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 5(2). pp. 96-129.
Extraído: <http://revista.psico.edu.uy/> [Acceso: 17.03.2020]
- Lucchetti, M. y Wielander, J. (Eds). (2020) *Collectively Annotated Bibliography. On Artistic Practices in the Expanded Field of Public Art*. Trivero: visible / Cittadellarte – Fondazione Pistoletto
- Palero, J.S. (2017) *Arquitectura Participativa. Un estudio a partir de tres autores: Turner, Habraken y Alexander*. Tesis doctoral. Dir. Ana Falú. Córdoba: Editorial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Perec, G. (2007) *Especies de espacios*. Barcelona: Montesinos.
- Massey, D. (2012) *Un sentido global del lugar*. Diego Sánchez González. Barcelona, Icaria Editorial.
- Najmanovich, D. (1998) "Interdisciplina: riesgos y beneficios del arte dialógico". En *Revista Tramas*. Tomo IV, No 4. Uruguay, pp. 1-7.
- Ramírez, B. y López, L. (2015), *Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: La diversidad en el pensamiento contemporáneo*. Ciudad de México: UNAM.
- Rebellato, J.L. (1989) "La contradicción en el trabajo de campo". En: Rebellato, J.L. *Ética y práctica social*. Montevideo: EPPAL. pp. 187-200.

Risler, J. y Ares, P. (2013) *Iconoclastas - Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2011) "Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en la Universidad de la República". En: *Cuadernos de Extensión Nº1*. Montevideo: CSEAM-UdelaR. pp. 19-42.

Vivero de iniciativas ciudadanas (Ed.) (s.f.) *Cómo hacer un mapeo colectivo*. Madrid: La aventura de aprender.

Warner, M. (2012) *Público, públicos y contrapúblicos*. México DF: Fondo de Cultura Económica.