

18.03 ARTE Y ACCIÓN SOCIAL

Docente: Eva Marxen

Resumen informativo del curso

En este curso, se abordan los aspectos y aplicaciones sociales del arte. El curso se divide en dos partes: en la primera se analizan, a nivel teórico, las diferentes propuestas de las intervenciones sociales en el arte contemporáneo y se estudian las bases teóricas del pensamiento subyacentes a estas propuestas. Se trabajan también a nivel antropológico y sociológico el concepto de la "acción social", así como los aspectos éticos y estéticos de las intervenciones artísticas en este ámbito.

Después, en la segunda parte, se pasa a la parte práctica, en la que los participantes diseñarán y realizarán, en pequeños grupos o individualmente, sus propias intervenciones sociales que se supervisan en clase.

Programa desarrollado de los contenidos

Objetivos

Los objetivos del curso consisten en familiarizar a los participantes con las diferentes aplicaciones del arte en el ámbito social, político y terapéutico, así como con algunas de las propuestas más importantes del arte contemporáneo en estas áreas. Asimismo se trata de transferir los contenidos teóricos a la parte práctica, siempre con las supervisiones necesarias en clase.

Contenidos

Teoría

1.) Introducción.

- El concepto de "acción social". Estudio antropológico y sociológico.

2. Intervenciones sociales,

2.1) Las intervenciones sociales y el pensamiento terapéutico en el arte contemporáneo.

2.2) El arte político.

2.3) Las artes y los feminismos.

2.4) Intervenciones sociales y arteterapia.

2.5) Aspectos éticos de las intervenciones y acciones.

2.6) Aspectos estéticos: la estetización de la comunicación y el arte relacional.

2.7) El arte etnográfico- la etnografía desde el arte.

2.8) Técnicas etnográficas.

3. Práctica.

-Elaboración (- ¿en qué ámbito? – ¿con qué colectivo? – ¿con qué técnica/materiales? – ¿cuándo? – ¿con qué duración? etc.) y realización de las acciones/intervenciones de los estudiantes.

-Supervisión y documentación de las mismas.

-Relación de los conceptos teóricos con la práctica/realización plástica.

Metodología

El curso se divide en una parte teórica y otra práctica. En la primera parte se trabajan los conceptos mencionados con la ayuda de los textos más relevantes. Además, se estudian las diferentes propuestas de artistas contemporáneos y otras relacionadas con la acción social. Se facilita y comenta la bibliografía correspondiente.

En la parte práctica, los alumnos elaboran sus propuestas individualmente o en pequeños grupos. Después, se aborda la realización de las propuestas. Ambos pasos siempre serán supervisados por la profesora del curso. Al final, se trata de incorporar en la realización plástica de las propuestas los temas elaborados en la parte teórica.

Criterios de evaluación

Asistencia y participación, y elaboración de un proyecto de intervención social con el arte o un trabajo relacionado con la temática del curso.

Bibliografía

- MARXEN, E. *Diálogos entre arte y terapia. Del "arte psicótico" al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones*. Gedisa. Barcelona, 2011.
- WODIZCKO, K., *Critical Vehicles. Writings, Projects, Interviews*. MIT Press, Cambridge y Londres, 1999.
- FELDMANN, H.P. y HEILMANN, K., *Frauen im Gefängnis*, Verlag Walther König, Colonia, 2005.
- FERRARI, L. & SCHINDEL, M., *Alfabeto enfurecido*, Museo Reina Sofía, Madrid, 2009.
- BORJA, M. Y ENGUITA, N. (eds), *Lygia Clark*. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 1998.
- LONGONI, A. Y MESTMAN, M., *Del Di Tella a "Tucumán Arde"*. El Cielo por Asaltos, Buenos Aires, 2000.
- BRUZZONE, G. (comp), *El Siluetazo*, Adriana Hidalgo ed., Córdoba, 2008.
- BENJAMIN, W., *Tentativas sobre Brecht*, Taurus, Madrid, 1975.
- BENJAMIN, W., *La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica*, Itaca, México, 1991.
- BUCK-MORSS, S., *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona Editora, Buenos Aires, 2005.
- BRECHT, B., *Escritos sobre teatro*, Alba, Barcelona, 1963.
- FOUCAULT, M., *Fearless Speech*, Semiotext(e), Nueva York, 2001.
- BOURDIEU, P., *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Anagrama, Bcn, 2002.
- BOURDIEU, P., *El sentido práctico*, Siglo XXI, Madrid, 2008.
- BOURDIEU, P. y HAACKE, H., *Libre-échange*, Seuil/Les presses du réel, París/Dijon, 1994.
- GOFFMAN, E., *La representación de la persona en la vida cotidiana*, Amorrortu, Buenos Aires, 2006.
- HABERMAS, J., *La teoría de la acción comunicativa*, Taurus, Buenos Aires, 1987.
- SZTOMPKA, P., *La sociología del cambio social*, Alianza, Madrid, 1995.
- NEGRI, T. & GUATTARI, F., *Las verdades nómadas*, Iralka, Irun, 1996.
- GEERTZ, C., CLIFFORD, J. y otros, *El surgimiento de la antropología posmoderna*. Edición a cargo de Carlos Reynoso, Gedisa, Barcelona, 2003.
- TAUSSIG, M., *The Nervous System*. Routledge, Londres y Nueva York, 1992.
- FOSTER, H., "The Artist as Ethnographer?" en Marcus, E. y Myers, F. (eds.) *The Traffic in Culture. Refiguring Art and Anthropology*, University of California Press, Berkeley, 1995.
- TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R., *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Paidós, Barcelona y Buenos Aires, 1987.
- HIDALGO, E., JULIANO, D., ROSET, M. Y CABA, A., *Repensar la enseñanza de la geografía de la historia. Una mirada desde el género*, Octaedro, Barcelona, 2003.
- SPERO, N., *Dissidances*, Macba, Barcelona, 2008.
- SPENCE, J., *Más allá de la imagen perfecta*. Fotografía, subjetividad, antagonismo, MACBA, Barcelona, 2005.
- PIPER, A., *Adrian Piper. Desde 1965*, MACBA, Barcelona, 2003.