

PROGRAMA Taller López de la Torre

Taller Paralelo de Libre Orientación Estético-Pedagógica (TPLOEP)

Segundo Período

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Facultad de Artes, Universidad de la República

Aprobado por el Consejo del I.ENBA el 13/03/18.

INTRODUCCIÓN

El Programa del TPLOEP López de la Torre propone un acercamiento desde la amplitud de corrientes de pensamiento y acción del arte contemporáneo, más concretamente desde la diversidad de manifestaciones y expresiones artístico-culturales que se engloban bajo el término “práctica artística de orientación social”¹.

La propuesta del Taller se centra en la exploración experimental y crítica del lugar que ocupa el arte en la sociedad, interrogando a los estudiantes acerca de su motivación, rol y responsabilidad como artistas en relación e interacción con otras esferas del conocimiento y hacer humano. Para llevar adelante este ejercicio - que es fundamentalmente un ejercicio de reflexión filosófica, política y ética - no se prescriben ni proscriben orientaciones estéticas, lenguajes artísticos o medios expresivos.

Las actividades y contenidos de los cursos enfrentan a los estudiantes con el desafío de explorar la complejidad y potencialidad de sus prácticas artísticas tanto en relación a contextos comunitarios, al mundo del arte y las humanidades como a su interacción con conceptos, métodos y espacios de circulación de las ciencias sociales, de donde proviene una parte importante de las herramientas metodológicas de la práctica social.

FUNDAMENTACIÓN

La aparición y expansión de prácticas artísticas relacionales, participativas y colaborativas, desarrolladas en contextos sociales, comunitarios o vinculadas al activismo o a las luchas de movimientos sociales, es uno de los fenómenos más característicos del arte contemporáneo y uno de los puntos salientes en su deslinde del paradigma del arte moderno.

La conformación de un campo de operación artística específico a partir de estas experiencias, comienza a tomar forma entre las décadas 1950-80 en relación al desarrollo del arte no-objetual por un lado y del arte comunitario, popular y político por otro. Se consolida a partir de los 1990 en lo que hoy se conoce genéricamente como arte de orientación social o arte socialmente comprometido- en inglés “socially-oriented art” o “socially engaged art” (Helguera 2011; Thompson 2012).

La expansión o “derrame” de las prácticas artísticas hacia contextos sociales en donde el arte contemporáneo muchas veces no es parte del repertorio de usos socio-culturales existentes, plantea diversas tensiones e interrogantes y presenta características y desarrollos conceptuales y metodológicos propios, con diversos puntos de contacto con el campo de las ciencias sociales y la teoría cultural.

Algunos autores lo han caracterizado como un “giro social de las artes” (Bishop 2006b) por su cercanía o asimilación de intereses y estrategias metodológicas de las ciencias sociales (Foster 2001; Coles 2000).

El esfuerzo por describir y teorizar estas prácticas ha resultado en una batería de términos que describen sus diversos acercamientos metodológicos y énfasis conceptuales: arte relacional

¹Una breve discusión acerca de la definición y alcance de estos términos se presenta en la sección Fundamentación.

(Bourriard 2008), arte dialógico (Kester 1998), estéticas de la emergencia (Laddaga 2006), arte participativo (Bishop 2006) o “community-based art” (Kwon 2004, Kester 2004). Su cercanía filial con el arte comunitario es indudable, sin embargo el término “arte comunitario” es aún visto con recelo en el campo del arte contemporáneo por su estrecho vínculo con las políticas públicas de democratización cultural, la filantropía corporativa y la cooperación internacional para el desarrollo (Adams & Goldbar 2001; Cleveland 2002).

El término “prácticas artísticas de orientación social” o su abreviación “**práctica social**” cuenta actualmente con cierto consenso, por su naturaleza abarcativa que permite utilizarlo para describir prácticas de artistas, pero también de trabajadores culturales, arquitectos o diseñadores que comparten el interés por la intervención en contextos sociales, el compromiso con el cambio social y las estrategias participativas y colaborativas que abren el proceso creativo a las ideas y conocimientos de otros actores sociales.

La creciente importancia de la práctica social en el campo artístico se evidencia en:

- su expansión y alcance geopolítico
- los esfuerzos por integrar su enseñanza en escuelas de arte
- el aumento exponencial de material bibliográfico disponible para su estudio (construcción historiográfica y genealógica, teorizaciones y descripciones “densas”)
- la legitimación que supone la existencia de instituciones dedicadas a su promoción y estudio
- su inclusión en la programación de bienales y centros de arte de referencia mundial
- la aparición de importantes premios internacionales dedicados a impulsar la creación de este tipo de obras o proyectos

Como tendencia del arte contemporáneo, la práctica social tiene raigambre en las prácticas artísticas alternativas de las décadas de los 1950 y 1960, con movimientos transnacionales como el Situacionismo, Fluxus o el conceptualismo y en expresiones de arte político en los centros culturales de Latinoamérica, Europa del Este y Asia.² Sin embargo, la práctica social se conceptualiza como tal y gana legitimidad institucional a partir de los 1990 cuando se comienza a consolidar como una de las tendencias renovadoras en el campo del arte contemporáneo. El fenómeno de la institucionalización de la práctica social se da primeramente en el mundo anglosajón, pero en la actualidad es una constante de todos los centros globales del arte contemporáneo.

Desde el campo del arte y las humanidades, la práctica social ha sido interrogada en relación a la presión que ejerce sobre previos consensos y polarizaciones teóricas sobre la dimensión social, ética y estética del arte. Las demandas por reconocimiento y recursos para estas prácticas también plantea conflictos al cuestionar las relaciones de poder establecidas en los ecosistemas del mundo del arte. Desde el campo de las ciencias sociales se ha criticado el desconocimiento, apropiación y simplificación de la complejidad de fenómenos estudiados y teorizados en profundidad por la antropología, la sociología y la geografía humana, disciplinas que sin embargo ven con interés las posibilidades que abre la colaboración interdisciplinaria con artistas trabajando en comunidades, particularmente por dos de sus acercamientos metodológicos: el manejo competente y complejo del lenguaje visual y el reconocimiento explícito de la dimensión subjetiva, sensorial y afectiva de las relaciones sociales.

En nuestro país existe una historia que puede ser comprendida en el estudio de la práctica social, organizando momentos en la historia del arte nacional en torno a su preocupación o capacidad para intervenir y participar en espacios sociales externos al mundo del arte. La experiencia del Club de Grabado desde el 1953 hasta su disolución en 1989 es señera en este respecto, y ejemplar en cuanto a que demuestra que la práctica social no está reñida con los lenguajes

²Se reconocen antecedentes históricos en el Realismo y algunas vanguardias históricas (Futurismo, Constructivismo Ruso, Bauhaus, Dadá y Surrealismo)

artísticos tradicionales (Tiscornia 2011). También son parte de esta historia las actividades de extensión y relacionamiento con el medio del IENBA y las acciones performáticas postdictadura de artistas como Clemente Padín y el colectivo Fabla. Más recientemente se constatan incursiones en la práctica social en la obra de artistas jóvenes, muchas veces en la intersección con prácticas activistas y/o colaborativas.

El origen de este tipo de prácticas, abiertamente político y contrahegemónico, nos interpela hoy a reflexionar sobre los impactos de su creciente institucionalización, su convergencia con políticas culturales y sociales, su vínculo con movimientos sociales, su abrazo o rechazo a las tecnologías digitales de comunicación y control, y especialmente sobre su potencial para re-configurar las formas en que pensamos y vivimos en comunidad. En este sentido, la propuesta para este TPLOEP aporta a las nuevas generaciones de estudiantes una orientación estético-pedagógica de gran actualidad en el arte contemporáneo, que recoge, revisa y pone en valor la dimensión social, comunitaria y solidaria del proyecto pedagógico del IENBA recogida en la postulación de sus "motivaciones fundamentales, en la proyección de la enseñanza vinculada a su entorno social, a sus inquietudes, necesidades y destino" (IENBA 1991, p. 2).

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Brindar una experiencia de formación integral para los estudiantes mediante una oferta de actividades curriculares que articulen la enseñanza, la investigación y la extensión.
2. Acompañar al estudiante en la identificación y apropiación de las herramientas teórico-prácticas que le permitan comprender y efectivizar su ubicación como artista en el medio social.
3. Impulsar y aumentar la participación de estudiantes en actividades de extensión y relacionamiento con el medio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: A través de su paso por el TPLOEP el estudiante podrá:

1. Conocer la diversidad de prácticas artísticas comprendidas en el campo del arte contemporáneo, pudiendo identificar y analizar motivaciones, modus operandi y espacios de legitimación y circulación y su ubicación como artista en ellos.
2. Reconocer en el medio cultural nacional e internacional los espacios discursivos e institucionales de legitimación y circulación del arte contemporáneo, participando activamente en ellos.
3. Distinguir las características salientes de la práctica social como una de las principales tendencias del arte contemporáneo, incorporandolas a su práctica.
4. Reflexionar críticamente acerca de la utilidad y pertinencia de la utilización de estrategias, herramientas y conceptos provenientes de la práctica social para el desarrollo de su propuesta estética y expresiva.
5. Identificar y dar cuenta de una posición propia y situada en relación al debate sobre la re-conceptualización de las dimensiones ética y estética del arte contemporáneo.
6. Participar activamente en las actividades de extensión del IENBA.
7. Concebir y ejecutar proyectos propios de extensión y relacionamiento con el medio en

colaboración con estudiantes y docentes del IENBA y otros servicios.

8. Identificar y aplicar en sus investigaciones artísticas y producciones escritas referencias teóricas e históricas adecuadas y vigentes.
9. Aplicar con precisión y conciencia crítica términos y definiciones vinculados a los lenguajes artísticos y orientaciones estéticas de su elección.
10. Manejar competentemente las habilidades necesarias para la correcta formulación y ejecución de proyectos de investigación académica y proyectos artísticos, conociendo las diferencias entre ambos.
11. Participar activamente en actividades de co-gobierno y/o de autogestión de proyectos colectivos con otros estudiantes.
12. Demostrar una actitud solidaria y respetuosa de la diversidad, en todos los ámbitos de la vida estudiantil.

CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS

Los contenidos del TPLOEP se organizan en centros de interés distribuidos en dos semestres anuales en donde los estudiantes participan de:

- 1) Trabajo individual y auto-dirigido, contando con acceso continuo a orientación docente con instancias regulares de presentación y devolución de la Profesora Titular y Profesora Adjunto, y al menos una instancia semestral de presentación y devolución con sus pares.
- 2) Actividades prácticas específicas diseñadas para cada uno de los años correspondientes al Segundo Período (4to, 5to, 6to).
Estas actividades se realizan a partir de premisas presentadas por el docente, y desarrolladas a partir de los intereses de los estudiantes. Pueden ser realizadas de forma individual o en grupos. A través de estas actividades, los estudiantes toman contacto experimental con diferentes aspectos de los centros de interés, desarrollando su manejo de herramientas prácticas, teóricas y metodológicas adecuadas a su nivel de estudios. Las premisas para estas actividades son planificadas con aumento gradual de su complejidad y de la autonomía del estudiante para definir y ejecutar propuestas. Estas actividades tendrán un fuerte anclaje de relacionamiento con el medio, y buscan facilitar el aprendizaje activo y experimental de elementos clave de la práctica social. También pueden officiar como disparador de ideas para su trabajo independiente.
- 3) Una actividad mensual de profundización en textos de la bibliografía del TPLOEP o seleccionada con los estudiantes en base a temas de su interés. Estas instancias serán organizadas a nivel de cada año del Segundo Período, pero los estudiantes podrán participar de los encuentros de lectura de los otros cursos si así lo deseen.
- 4) Una Actividad Central semanal, común a los tres años, en donde se profundiza en aspectos teóricos y metodológicos vinculados a los centros de interés, officiando como un espacio transversal al TPLOEP en donde se habilite la puesta en común de sus experiencias y experticias. Este será el espacio de presentación de disertaciones y estudios de caso por parte de invitados nacionales e internacionales.
- 5) Un espacio de aprendizaje de lecto-escritura académica de asistencia voluntaria, con dos

clases obligatorias para estudiantes de 4to año.

CONTENIDO DE LOS CURSOS

CONTENIDOS DEL ESPACIO CENTRAL

Semestre 1 – Arte contemporáneo y práctica artística de orientación social

Continuidades y discontinuidades en los paradigmas del arte moderno y del arte contemporáneo. Autoría (la muerte del autor, la obra abierta, apropiación y descontextualización, autorías colectivas, cultura libre).

La cuestión del público y lo público.

Autonomía de la obra de arte (posmodernidad, representación y políticas de identidad cultural, crítica institucional, arte y política)

Giro social de las artes (el artista como etnógrafo, arte y política, arte y educación)

Ética y estética: Nuevas definiciones y alcances de los términos.

Semestre 2 – Ecosistemas del arte contemporáneo

Escenarios internacionales, regionales y locales, discursos y prácticas.

Globalización del mundo del arte: Mercado, museos y bienales, escenas independientes (colectivos artísticos, movimientos sociales, redes)

Nuestra América: Poscolonialidad y decolonialidad. Conceptualismos del Sur. Posibilidades y limitaciones de pensar en un “Arte Latinoamericano”.

Arte contemporáneo en Uruguay: Quienes, como, donde y cuando. Políticas culturales y las artes visuales. Marcos institucionales y normativos para la práctica artística en Uruguay.

CONTENIDOS CUARTO AÑO

Este es un curso en donde los estudiantes comienzan a elaborar su producción artística y a desarrollar intereses propios en líneas de investigación teórico-prácticas. Los centros de interés que se trabajarán en este año aportan a la comprensión de preocupaciones comunes a todas las tendencias del arte contemporáneo pero que son especialmente relevantes a la práctica social. Durante este curso los estudiantes tomarán contacto con distintos contextos sociales en los que desenvolver sus proyectos personales, experimentando las posibilidades que ofrecen en relación a sus intereses.

Semestre 1 – Centro de interés: OBJETO / PROCESO

El estatus del objeto artístico en el arte contemporáneo. La dimensión objetual de los procesos y la dimensión procesual de los objetos. Críticas al objeto de arte en la cultura capitalista y miradas alternativas. Nuevos acercamientos al tema de los materiales y objetos desde el campo de la ecología. El proceso como obra, sus problemas, límites y posibilidades. La cuarta dimensión: duración y entropía en la vida de los objetos. La utilización y producción de objetos en la práctica social.

Semestre 2 – Centro de interés: DOCUMENTACIÓN

El problema de la representación de obras de arte en el arte contemporáneo. La documentación como obra de arte. La documentación como material para la generación de nuevas obras. El desarrollo histórico de la documentación en relación a los cambios tecnológicos y al mercado del arte. La identificación de herramientas y métodos de documentación apropiados a la naturaleza y objetivos de la obra. La circulación de documentación en el espacio virtual. La centralidad de la documentación en la práctica social y como insumo para la investigación académica.

QUINTO AÑO

Este es un curso en donde se espera que los estudiantes avancen en la consolidación de su propuesta estética y expresiva y asuman mayores responsabilidades en la definición y ejecución de propuestas de relacionamiento con el medio. Los centros de interés apuntan a desarrollar su capacidad para realizar propuestas artísticas pertinentes, que dialoguen críticamente con los

contextos en donde se desarrollan, con plena conciencia de las dimensiones que una intervención artística moviliza en situaciones extra-arte.

Semestre 1 – Centro de interés: SITUACIÓN Y CONTEXTO

El desarrollo del concepto de “site-specific” en el arte contemporáneo: del arte público “emplazado” al emplazamiento del arte en otros discursos. Ubicación espacial y temporal de las prácticas artísticas. La importancia del contexto en la producción y recepción de la obra de arte. Contextos geográficos, culturales, espaciales, institucionales, sociales y discursivos. La tensión entre lo global y lo local en el mundo contemporáneo y su impacto en las prácticas artísticas. El territorio como la zona de interacción de la dimensión global, local y familiar de la experiencia. Mapas, cartografías y genealogías. La comunidad y el barrio como espacios privilegiados para la práctica social. Comunidades de sentido, de interés, de acción o práctica, de lugar, imaginarias, circunstanciales. La práctica social como desencadenante de comunidades construidas. Aspectos prácticos del trabajo en contextos sociales: relatos/narrativas que se construyen desde la tensión entre políticas culturales, sociales, urbanísticas y comunitarias.

Semestre 2 – Centro de interés: ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO

La cuestión del espectador en el arte contemporáneo. La transformación de la idea del público y lo público en la sociedad contemporánea. Arte público, arte como espacio público y arte de interés público. La discusión acerca del espectador activo y la obra abierta. Estrategias de interacción, participación y colaboración: características, usos y diferencias en su aplicación a la práctica social. Autoría individual y colectiva. Problemáticas en torno al derecho de autor, nuevas modalidades de propiedad intelectual (copyleft, propiedad intelectual colectiva). Implicancias éticas de la práctica social. Comunidad y comunidades: dinámicas de poder, el problema de la representación y la auto-representación, mitos y realidades de la práctica artística en contextos comunitarios.

SEXTO AÑO

En el año de culminación de la carrera el estudiante se concentrará en la formulación y ejecución del proyecto de egreso, presentando al inicio del curso una propuesta a ajustar en relación a la disponibilidad de recursos del estudiante y de las Áreas Asistenciales. El curso se estructurará en base a seminarios distribuidos en el primer y segundo semestre, con acompañamiento docente del estudiante en su camino de identificación y apropiación de las herramientas necesarias para completar exitosamente su proyecto de egreso. En este año se concentrará el trabajo presencial en espacios de presentación de avances de proyecto con crítica de pares, para permitir que el estudiante desarrolle su proyecto acompañado por su cohorte pero con mayor independencia de tiempos y horarios.

SEMINARIOS DEL PRIMER SEMESTRE

ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PROYECTO

El proyecto como formato dominante de la práctica social. Críticas al proyecto como expresión privilegiada de las industrias creativas en el neoliberalismo. El proyecto artístico y la investigación artística. El proyecto de investigación académica. Metodología, objetivos y alcances de ambas formas de investigación. El discurso académico y el discurso artístico en el marco de la elaboración y presentación de proyectos. Marcos teóricos y ubicación de las propuestas.

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL PROYECTO

Redacción de proyectos: definición del problema y fundamentación. La triangulación de objetivos, actividades y evaluación. Identificación y obtención de recursos adecuados a la intención del proyecto. Difusión y comunicación de resultados. Formatos audiovisuales en la presentación de proyectos. Formatos de presentación académica. Documentación auxiliar: statements, curriculum

vitae, portafolios.

SEMINARIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE

METODOLOGÍA

Tipología de fuentes de investigación. Fuentes audiovisuales y su utilización en proyectos académicos. Métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. La influencia de los métodos de las ciencias sociales en la práctica social y en la investigación artística en general. La creación artística como método: debates acerca de la producción de conocimiento a través de la práctica artística.

DIFUSIÓN y DIVULGACIÓN

Plataformas virtuales para la difusión de proyectos artísticos. Recursos abiertos y la cultura de Creative Commons. Organización de eventos. Espacios y formatos académicos para la presentación de proyectos artísticos. La importancia de la participación en redes locales e internacionales para sostener la práctica más allá del egreso. Modalidades de presentación en relación a los espacios profesionales que el estudiante desee ocupar en el medio artístico y social.

METODOLOGÍA

La metodología del TPLOEP seguirá los principios pedagógicos y didácticos de la enseñanza activa que corresponden a la orientación general del IENBA y a la Ordenanza de Grado.

El aprendizaje enmarcado en el TPLOEP permite la libre exploración de los medios, lenguajes y procedimientos que mejor se adecuen a los objetivos que el estudiante se plantee, posibilitando la experimentación orientada por la discusión y el intercambio con pares, guiada y moderada por la Profesora Titular y equipo docente de la cátedra. Esta estructura didáctica es de gran aprovechamiento en relación a la práctica social, en donde la cuestión de la técnica está al servicio de un proyecto personal y político anclado en los intereses, la subjetividad y la auto-ubicación identitaria del estudiante. Una de las características principales de la práctica social es su extrema flexibilidad en relación al uso de lenguajes artísticos, dada su naturaleza relacional y reactiva a los contextos sociales de su producción y presentación.

La postura del docente será situada y declarada, proporcionando al estudiante una clara descripción de su posicionamiento en el panorama del arte nacional e internacional, así como de las influencias teóricas y políticas que lo sustentan. Se buscará en todo momento mantener la claridad en la presentación de las premisas de trabajo y las expectativas acerca del desempeño individual y colectivo del estudiante, promoviendo en el espacio de trabajo común un clima colaborativo y solidario, de respeto a la diversidad y comunicación crítica y tolerante.

Los materiales visuales y escritos aportados por la cátedra son seleccionados con una perspectiva de género y decolonial, buscando dar cuenta de la diversidad geopolítica del arte contemporáneo y hacer referencia equilibrada a tradiciones artísticas institucionales, experimentales y contra-hegemónicas.

La metodología de enseñanza de este TPLOEP combina:

1) Trabajo práctico independiente individual o en equipos, orientado por la supervisión regular de la Profesora Titular, docentes de la cátedra y de las Áreas Asistenciales. Las premisas para estas actividades son planificadas con aumento gradual de su complejidad y de la autonomía del estudiante para definir y ejecutar propuestas. Estas actividades tendrán un fuerte anclaje de relacionamiento con el medio, y buscan facilitar el aprendizaje activo y experimental de elementos clave de la práctica social. También pueden oficiar en los comienzos de la trayectoria del estudiante en el TPLOEP como disparador de ideas para su trabajo independiente. **EI TPLOEP**

concentrará sus esfuerzos en que los estudiantes conciban sus proyectos y obras desde y para el medio social.

2) Realización de presentaciones de proceso, en donde se aplicará la crítica de pares (Elbow, 1973) como principal método de devolución, acompañado de moderación y orientación docente hacia referencias específicas que profundicen contenidos. En este sentido, se utilizará una metodología similar a la del Primer Período, en donde el estudiante responde a una premisa de trabajo experimentando libremente a partir de un marco de instrucciones básico, para proceder luego al análisis de lo acontecido, con aportes que profundicen en dificultades encontradas en el proceso.

3) Documentación de los procesos de creación mediante cuadernos de bocetos, producciones escritas y registros audiovisuales. Este corpus documental es un insumo importante para la publicación de resultados en diferentes espacios y plataformas. En particular se orientará a los estudiantes en la selección de medios digitales adecuados para preservar registros ordenados de su trabajo e investigación.

4) Actividades grupales de lectura comentada en formato de seminario, en donde los estudiantes discutirán textos claves de la bibliografía, o de particular relevancia a las discusiones enmarcadas en la propuesta de Seminario III.

5) Participación activa en las instancias de presentación de ponencias, disertaciones y clases magistrales dictadas por invitados, tanto en la Actividad Central semanal como en el Seminario III.

6) Registros de proceso: Documentación de los procesos de creación mediante cuadernos de bocetos, producciones escritas y registros audiovisuales. Este corpus documental es un insumo importante para la publicación de resultados en diferentes espacios y plataformas. En particular se orientará a los estudiantes en la selección de medios digitales adecuados para preservar registros ordenados de su trabajo e investigación.

Se utilizará la plataforma EVA como repositorio de materiales y espacio de comunicación para todas las actividades del TPLOEP, animando a que los estudiantes tomen contacto con su uso y con la utilización y producción de REAs (Recursos Educativos Abiertos).

Se promoverá desde el ejemplo, la importancia de asumir responsabilidades y tareas vinculadas al cogobierno como fundamento de la autonomía y el compromiso social universitario.

EVALUACIÓN

La Ordenanza de Grado señala que “la evaluación de los aprendizajes cumplirá una función formativa a la vez que de verificación, prestando especial atención al desarrollo de las capacidades de auto-evaluación” (Op cit UDELAR, Art. 37).

El régimen de evaluación y asistencia se ajustará a las disposiciones emitidas por el Consejo del IENBA para el cumplimiento académico de sus cursos y recogidas en los Planes de Estudio de las distintas Licenciaturas.

Los trabajos – sean estos escritos, visuales o audiovisuales - deberán ser acompañados de referencias bibliográficas en el sistema de referencias académicas de uso en el IENBA, cumpliendo con criterios de calidad académica adecuados a una carrera de grado.

Las actividades que el estudiante realiza a lo largo de los tres años del Segundo Período se diseñarán como forma de evaluación anticipatoria, incorporando gradualmente las habilidades necesarias para la elaboración del proyecto de egreso.

El aprendizaje del estudiante será evaluado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

CRITERIOS GENERALES

En el 4º y 5º año se valorará el desarrollo de la propuesta personal del estudiante de acuerdo a su ubicación y formación estético-plástica.

En el 6º año, se realizará el Trabajo Final de Egreso, que será evaluado por un Comité Académico que considerará, además de los aspectos propios de la propuesta:

- El nivel de los conocimientos técnicos demostrados.
- La calidad de la producción artística de acuerdo a la ubicación estética del estudiante.

CRITERIOS ESPECIFICOS

- a) Investigación: Identificación de fuentes y recursos apropiados. Investigación sistemática.
- b) Análisis: Formulación adecuada y pertinente de preguntas. Examen e interpretación de materiales, herramientas y fuentes.
- c) Conocimiento de su ubicación estética: Comprensión de marco histórico y teórico de sus intereses. Presentación de ejemplos e ideas acordes al contexto de su práctica artística.
- d) Originalidad: Resolución de problemas, toma de riesgos y originalidad de ideas en la selección de fuentes, recursos y en el uso de métodos, materiales y herramientas.
- e) Comunicación y presentación: Claridad de propósito y adecuación a las premisas de trabajo. Profesionalismo de presentación. Uso consciente y adecuado de convenciones del discurso académico y artístico.
- f) Desarrollo y desempeño personal y profesional: Auto-gestión del aprendizaje demostrada a través de reflexión, planificación, compromiso, participación e iniciativa propia. Conducta apropiada para trabajar en contextos académico y sociales.

Auto-evaluación: Al comienzo del curso los estudiantes seleccionarán los criterios con los cuales desean auto-evaluar su aprovechamiento del curso, en relación a sus expectativas.

BIBLIOGRAFÍA

a) Referencia general

Baliño, Norberto (2007) *Cuerpo marginal: Ensayos sobre las prácticas estéticas contemporáneas*. Montevideo: UDELAR.

Baliño, Norberto (2009) *La clausura estética. Reflexiones sobre las prácticas artísticas y sus enunciados estéticos*. Montevideo: UDELAR.

Benjamin, Walter (1995) *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. Madrid: Ed. Taurus.

Bozal, Valeriano (1998) *Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas (Ts. 1 y 2)*, Madrid: Ed. Visor.

Bourdieu, Pierre (1999) *La Distinción*, Madrid: Ed Taurus.

Bourdieu, Pierre (2003) *Creencia artística y bienes simbólicos*, Cordoba-Bs As: Ed. Aurelia Rivera.

Bürger, Peter (2000) *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península.

Camnitzer, Luis (2008) *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*. Montevideo:

Casa Editorial HUM, CCE y CCEBA.

Danto, Arthur (1999) Después del fin del arte. Barcelona: Paidós.

Deleuze, Gilles (1995) Mil mesetas. Barcelona: Ed. Gedisa.

Escobar, Ticio (2008) El mito del arte y el mito del pueblo. Santiago de Chile: ediciones/metales pesados.

Escobar, Ticio (2015) Imagen e intemperie: las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado total. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Foster, Hal (2001) El retorno de lo real. Madrid: Ediciones Akal.

Foucault, Michel (1985) Prefacio de Las palabras y las cosas. Barcelona: Planeta.

Foucault, Michel (1994) Microfísica del poder. México DF: Ed. Paidós.

Fló, Juan & Peluffo, Gabriel (2007) Los sentidos encontrados. Montevideo: Ediciones de Brecha.

Giannetti, C. (1997) Arte en la Era Electrónica: Perspectivas de una Nueva Estética. Barcelona: ACC 'Angelot/Goethe-Institut.

Habermas, Jürgen (1981) Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública. Barcelona: Gustavo Gilli

Harris, Jonathan Ed. (2004) Art, Money, Parties. New Institutions in the Political Economy of Contemporary Art. Liverpool: Liverpool University Press.

Hauser, Arnold (1998) Historia social de la literatura arte y el arte. Madrid: Ed. Debate.

Lippard, Lucy (1997) Six years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972. LA: University of California Press.

López Anaya, J (2007) El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo. Buenos Aires: Emecé.

Marchán Fiz, Simón (2011) Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal.

McRobbie, Angela (2009). *The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change*. Londres: SAGE.

Montmann, Nina (2006) Art and its institutions. Current conflicts, critique and collaborations. London: Black Dog Publishing.

Oliveras, Elena (2008) Cuestiones de Arte contemporáneo. Madrid: Emecé.

Oliveras, Elena (2007) Estética. La cuestión del arte, Buenos Aires: Emecé.

Pastorino, Magalí (2014) ARTE CONCEPTUAL, INSTALACIÓN Y PERFORMANCE: Un estudio discursivo de las prácticas docentes sobre las Prácticas Artísticas Contemporáneas en la Escuela Nacional de Bellas Artes (1985-1993). Tesis Magistral. Maestría en Psicología y Educación. Montevideo: UDELAR - Facultad de Psicología.

Peluffo, Gabriel (2015) Dislocaciones: Arte contemporáneo desde América Latina. Ensayos de

coyuntura. Montevideo: Yaugurú.

Rancière, Jacques (2002a) *La división de lo sensible: Estética y política*. Salamanca: Ciudad Europea de la Cultura.

Rancière, Jacques (2002b) *Sobre políticas estéticas*. Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.

Richard, Nelly (2014) *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

Sennet, Richard (2011) *El declive del hombre público*. Madrid: Anagrama

b) Práctica artística de orientación social / Estudios comunitarios

Adams, David & Goldbar, Arlene (2001) *Creative Community. The Art of Cultural Development*. New York: Rockefeller Foundation.

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

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

Anderson, Benedict (1993) *Comunidades Imaginadas*. Bs As: Fondo de Cultura Económica.

Amann, Atxu & Cánovas Andrés (2007) "Lugares sin nombre: El futuro del ámbito colectivo" En *Arquitectura Viva*, ISSN 0214-1256, N°. 114, págs. 25-27

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

Bau Graves, James (2004) *Cultural Democracy: The Arts, Community, and the Public Purpose*. Chicago : University of Illinois Press.

Beshty, Walead (2015) *Documents of Contemporary Art: Ethics*. London: Whitechapel Gallery - The MIT Press.

Bishop, Claire (2004) "Antagonism and Relational Aesthetics". En *October* 110, Fall 2004, pp. 51–79. Traducción de fragmento del texto original disponible en: http://salonkritik.net/10-11/2010/08/antagonismo_y_estetica_relacio.php [Acceso: 15/06/2017]

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

Bishop, Claire (2006b) "The Social Turn: Collaboration and its discontents". *ArtForum* February. 178-183. Disponible en: http://danm.ucsc.edu/media/events/2009/collaboration/readings/bishop_collaboration.pdf [Acceso: 15/06/2017]

Bishop, Claire (2012) *Artificial Hells. Participatory art and the politics of the spectatorship*. Verso: London.

Blanco, Paloma, Carrillo, Jesus et al Eds (2001) *Modos de hacer: Arte crítico, esfera pública y*

acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Bourriaud, Nicholas (2007) *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bradley, William & Esche Charles Eds (2008) *Art and Social Change: A Critical Reader*. London: Tate Publishing and Afterall.

Crickmay, Chirs (2003) "Art and Social Context, its background, Inception and Development". *Journal of Visual Art Practice*. Vol 2, 3. En <http://www.davidharding.net/article08/index.php> [Acceso: 15/06/2017]

Cleveland, Williams (2002) *Mapping the Field: Arts-Based Community Development*. Minneapolis: CAN Report.

Coles, Alex (2000) *Site-specificity: The ethnographic Turn*. London: Black Dog Publishing.

Dimitrakaki, A & Perry, L Eds (2013) *Politics in a Glass Case, Feminism, Exhibition Cultures and Curatorial Transgressions*. Liverpool: Liverpool University Press.

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

Etzioni, Amitai (1999) *La nueva regla de oro: Comunidad y moralidad en una sociedad democrática*. Madrid: Paidós,

Frieling, Rudolf Ed (2008) *The art of participation*. New York: Thames & Hudson.

Fuentes, Fernando & Mendez, Lorena Eds (2008) *La Lleca: Como hacemos lo que hacemos*. Mexico DF: La Lleca.

Gallagher, Julia (1995) "Community Aesthetics". En *New Statesman and Society*, 8, 1995, pp. 32-33.

Kelly, Owen (1984) *Community, Art, and the State: Storming the Citadels*. Stroud: Comedia.

Kester, Grant (1995) "Aesthetic Evangelists: Conversion and Empowerment in Contemporary Community Art". En *Afterimage* 22, January 1995, pp. 5-11.

Kester, Grant (2004) *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*. Berkley CA: University of California Press,

Kester, Grant (2011) *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context*. Durham: Duke University Press.

Kravagna, Christian (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, Miwon (2004) *One Place after another. Site-specific and locational identity*. Cambridge MA: The MIT Press.

Lacy, Susan Ed (1995) *Mapping the Terrain: New Genre Public Art*. Seattle: Bay Press

Laddaga, Reinaldo (2006) *Estética de la Emergencia. La formación de otra cultura de las artes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Massey, Doreen (1997) "A Global Sense of Place". En *Reading Human Geography*. T Barnes & D Gregory (eds). London: Arnold. Reseña en español: Abel Albet y Nuria Benach, Doreen Massey. *Un sentido global del lugar*. Diego Sánchez González. Barcelona, Icaria Editorial, 2012, 309 pp.

Nardon, M (2010) "Arte comunitario: criterios para su definición". En MIRIADA. Año 3, No. 6. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (IDICSO). San Salvador: Universidad del Salvador.

Palacios, Alfredo (2009) "El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas". En Arteterapia – Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. Vol. 4/ 2009 (pp. 197-211)

Parramón, Ramón (n.d) "Arte, Participación y Espacio público". En Insumisos, Lecturas Insumisas. En: <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Espacio%20publico%20y%20participacion.pdf> [Acceso: 15/06/17].

Parramón, Ramón Ed (2008) Arte, experiencias y territorios en proceso: [arte - territorio, local - ultralocal, activismo - transformación, arte – pedagogía]. Manresa: IDENTSIAT.

Popper, Frank (1975) Art, Action and Participation. New York: New York University Press.

Ricart, Marta y Sauri, Enric (2010) Processos creatius transformadors. Els projectes artístics d'intervenció comunitària protagonitzats per joves a Catalunya. Serbal. Barcelona.

Sánchez de Serdio, A. (2007). La política relacional en las prácticas artísticas colaborativas: cooperación y conflicto en el desarrollo de un proyecto de vídeo comunitario. Tesis Doctoral. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Disponible en: www.tdx.cat/bitstream/10803/1264/1/ASSM_TESIS.pdf

Sholette, Gregory (2011) Dark Matter: Art and politics in the age of enterprise culture. New York: Pluto Press.

Sholette, Gregory (2015) "Delirium and Resistance after the Social Turn". En FIELD: A journal of socially-engaged art criticism.

Sinapsis, Rodrigo, Javier & Fendler, Rachel (2009) Art en Context Sanitari. Itineraris i eines per desenvolupar projectes col·laboratius. Transart Laboratori. Barcelona. Disponible en: <http://goo.gl/VxWNk>

Suess, Arlene (n.d.) "El arte como herramienta de transformación social: proyectos comunitarios". En Researchnet. https://www.researchgate.net/publication/301348044_El_arte_como_herramienta_de_transformacion_social_proyectos_comunitarios_Art_as_a_Tool_for_Social_Transformation_Community. [Acceso: 15/06/2017]

Tiscornia, Ana Ed (2011) Club de Grabado de Montevideo. Montevideo: Centro Cultural de España.

Thompson, Nato (2012) Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011. CA Massachusetts: The MIT Press.

Warner Michael (2012) Público, Públicos y contrapúblicos. México DF: Fondo de Cultura Económica.

c) Educación artística

Aguirre, Imanol (2000) Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión programática de la experiencia estética. Navarra: Ed. Universidad Pública de Navarra.

Allen, Felicity Ed. (2011) Education. Documents of Contemporary Art, Whitechapel Gallery. London, MIT Press.

Amann, Atxu & Pardo Guillermo (2012) Publicación Especulaciones: acciones vinculadas al proyectar. Madrid: Maira

Arnheim, Rudolf (1993) Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona: Paidós.

Camnitzer, Luis (2000) Arte y enseñanza: La ética del poder. Madrid: Casa de América.

Camnitzer, Luis (2009a) Art and Literacy. E-flux Journal #03. New York: e-flux. En: <http://www.e-flux.com/journal/03/68519/art-and-literacy/> [Acceso: 10/08/2017]

Camnitzer, Luis (2009b) ALPHABETIZATION, Part I: Protocol and Proficiency. E-flux Journal #09. New York: e-flux. En: <http://www.e-flux.com/journal/09/61367/alphabetization-part-i-protocol-and-proficiency/> [Acceso: 10/08/2017]

Camnitzer, Luis (2009c) ALPHABETIZATION, Part II: Hegemonic Language and Arbitrary Order. E-flux Journal #09. New York: e-flux. En: <http://www.e-flux.com/journal/10/61355/alphabetization-part-ii-hegemonic-language-and-arbitrary-order/> [Acceso: 10/08/2017]

Dewey, John (1949) El arte como experiencia. Mexico DF: Fondo de Cultura Económica.

Dewey, John (1964) Experiencia y educación. Bs As: E. Losada.

Efland, Arthur (2002) Una historia de la educación del arte. Barcelona: E. Paidós.

Figari, Pedro (1965) Educación y arte. Montevideo: Ed. Min. De Instrucción Pública y Previsión Social.

Freire, Paulo (1997) Pedagogía del oprimido. México DF: Siglo XXI.

Frimer, Denise (2010) "Pedagogical Paradigms: Documenta's Reinvention". Art & Education Web. En: <http://www.artandeducation.net/paper/pedagogical-paradigms-%E2%80%99s-reinvention/> [Acceso: 10/08/2017]

Helguera, Pablo (2011) Education for Socially Engaged Art. A Materials and Techniques Handbook. New York: Jorge Pinto Books Inc.

Lázár, Eszter (n.d.) Educational turn . En: <http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/dictionary/educational-turn> [Acceso: 10/08/2017]

Lee Podesva, Kristina (2007) A Pedagogical Turn: Brief Notes on Education as Art. Fillip Web 6/2007. En: <http://fillip.ca/content/a-pedagogical-turn>. [Acceso: 10/08/2017]

Madoff, Steven Henry (2009) Art School (Proposition for the 21st Century). Cambridge MA: MIT Press.

O'Neill, Paul & Wilson, Mick Eds. (2010) Curating and the Educational Turn. London, Amsterdam: Open Editions-de Appel.

Ranciére, Jacques (2007) El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Buenos Aires : Libros del Zorzal.

Rodrigo, Javier (2007) "Educación artística y prácticas artístico-colaborativas. Territorios de cruce transversales". En Junta de Castilla Y León" (ed) Arte contemporáneo y educación: un dialogo abierto. Castilla y León. Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo.

Rogoff, Irit (2006) "Academy as Potentiality," En: A.C.A.D.E.M.Y. Frankfurt am Main: Revolver

Rogoff, Irit (2008) Turning. e-flux Journal 0/2008. En: <http://www.e-flux.com/journal/turning/>.