

Formación General: Espacio Urbano y Acción Colectiva

Profesor: Juan Pablo Torrealba Bravo

Semestre otoño 2016

Objetivo general

El curso, orientado a las carreras de Arquitectura, Diseño y Geografía, indagará sobre las posibilidades de la acción colectiva en el espacio urbano de uso público, analizando metodologías de trabajo colectivo, sus resultantes y su implicancia tanto en el paisaje como en sus habitantes. Es así como se presentará al espacio público como un escenario posible de desarrollo profesional.

Se presentarán como referente iniciativas institucionales tanto públicas como privadas -el caso de los programas participativos de mejoramiento de barrios- e iniciativas autogestionadas -organizaciones de trabajo interdisciplinar vinculadas a las prácticas artísticas-. Se tendrá como referencia constante y campo de acción a la ciudad de Santiago, ya que concentra una serie de iniciativas que permiten visualizar de manera experiencial las problemáticas presentadas.

El curso profundizará sobre el rol del arte en el espacio urbano, conduciendo al estudiante en una reflexión crítica sobre la injerencia de las prácticas colectivas artísticas en la configuración de la calidad estética, material como simbólica de nuestras ciudades.

Como método de observación y análisis, se buscará generar una reflexión en cada alumno en cómo influyen este tipo de acciones en la percepción de su ciudad y en su potencial mejoramiento en sus diversas esferas (urbanas, culturales, sociales, económicas entre otras), para lo que el curso desarrolla una serie de indagaciones a partir de presentaciones teóricas y conversaciones en torno a los casos de estudio expuestos, y la aplicación de metodologías desarrolladas por diversos grupos de trabajo colectivo: la deriva, los mapas mentales y lo mapeos colectivos.

Resultados de aprendizaje en términos de competencias genéricas y específicas

Competencias Genéricas

- Responsabilidad social y compromiso ciudadano
- Capacidad crítica
- Trabajo en equipo
- Capacidad autocrítica

Competencias Específicas

- Los estudiantes comprenderán la relación el trabajo colectivo y el espacio, a través del análisis e incorporación de herramientas prácticas, enriqueciendo sus opciones de desenvolvimiento profesional.

- Los estudiantes aprenderán a desarrollar estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente a la ciudad y en específico, a sus espacios urbanos de uso público.

- Fomentar la estimulación de la participación activa y compromiso del alumno con su entorno tanto social como construido.

Contenidos

Las clases se estructurarán en los siguientes módulos de aprendizaje:

Módulo I: El espacio urbano como escenario

Se estudiarán al espacio urbano como campo de acción, entendiendo a la ciudad como el lugar público por excelencia.

Se analizarán casos de metodologías de observación y análisis de la ciudad vinculadas a prácticas urbanísticas y artísticas.

- Sesión 1: Presentación del curso (alcances, objetivos, metodologías de trabajo). Introducción a la psicogeografía, derivas y cartografías urbanas.
- Sesión 2: Realización de deriva urbana. Definición de lugares y grupos de trabajo. Levantamiento de información (textos, fotografías, videos, escritos, recolección de materiales, entre otros insumos). Conversatorio y discusión.
- Sesión 3: Taller práctico. Procesamiento de información levantada durante la sesión anterior. Conversatorio y discusión.
- Sesión 4: Presentación de trabajos realizados por cada grupo. Invitación Arquitecto/Artista/Agrupación como parte del comité de evaluación. Conversatorio y discusión.

Módulo II: Arte, Arquitectura y Ciudad

El arte en el ámbito del espacio urbano. Análisis de casos internacionales y nacionales (intervenciones efímeras, monumentos, performance, etc.) en su dimensión espacio-temporal entendiendo circunstancias culturales, históricas, sociales, conceptuales en que se produce cada acción u obra.

- Sesión 5: Presentación teórica acerca del arte en el ámbito del espacio urbano. Estudio de casos internacionales y nacionales. Ciudad como experiencia artística. Casos de interacción entre arte y arquitectura referidos al desarrollo de proyectos urbanos. Arte público contemporáneo. Performance, arte efímero, land art, entre otros. En segundo lugar, como herramienta de estudio, se presenta la metodología de elaboración de Mapas Mentales de Kevin Lynch, que incluye un trabajo práctico individual que consistirá en la creación de un mapa mental individual.
- Sesión 6: Recorrido guiado por la ciudad identificando arte público, murales, intervenciones sobre mobiliario urbano entre otras manifestaciones. Identificación, registro y anotaciones durante el recorrido de los elementos propios del mapa mental de Lynch -Bordes, Hitos, Barrios, Nodos y Ejes- para la construcción de mapas mentales grupales en torno a las intervenciones visitadas y su territorio de inserción. Arquitecto/Artista/Agrupación invitado(a).
- Sesión 7: Primera sesión para la elaboración de los Mapas Mentales grupales a partir del recorrido de la sesión 6. Definición de lugares y grupos de trabajo. Levantamiento de información (textos, fotografías, videos, escritos, recolección de materiales, entre otros insumos) y edición de la información recavada con anterioridad. Conversatorio y discusión.

- Sesión 8: Presentación teórica en torno a las intervenciones artísticas y ciudadanía. Metodologías de intervenciones artísticas en el espacio público. Finalización de los Mapas Mentales grupales iniciados con el recorrido de la sesión 6. Despliegue de la información. Invitados como parte del comité de evaluación: grupo de trabajo transdisciplinar “Cooperativa X”. Conversatorio y discusión.

Módulo III: Alcances de la acción colectiva en el espacio urbano

Importancia de la participación ciudadana en desarrollos de proyectos y apropiación de éstos, con el fin de generar un sentido de pertenencia colectivo. Estudio de casos internacionales como nacionales, exposición de metodologías y las vías de participación ciudadana. Fomentar la estimulación de la apropiación de los espacios urbanos a partir de su uso apuntando al desarrollo de ciudades más comunicativas y catalizadoras de la vida pública.

- Sesión 9: Clase teórica y conversación en torno a iniciativas institucionales tanto públicas como privadas: Los programas participativos de mejoramiento de barrios. Análisis de ciudades creativas, políticas culturales, promoción de actividades y manifestaciones artísticas en el espacio público en diferentes contextos. Estrategias y metodologías de participación ciudadana. Visita al centro de operaciones de un programa de mejoramiento de barrio.
- Sesión 10: Clase teórica y conversación en torno al estudio de iniciativas autogestionadas: Organizaciones de trabajo interdisciplinar vinculadas a las prácticas artísticas. Visita a una agrupación autogestionada de trabajo en torno al espacio urbano.
- Sesión 11: Presentación de la metodología de mapeo colectivo del grupo Iconoclastas. Exposición y discusión en torno a fundamentos, herramientas y resultados de estos ejercicios. Primera jornada de realización de un mapeo colectivo por parte de los estudiantes en torno a la situación territorial y el área de acción de las agrupaciones presentadas en las sesiones 9 y 10.
- Sesión 12: Finalización del mapeo colectivo, presentación y discusión en torno a los resultados.

Módulo IV: Edición colectiva y Socialización de la información elaborada.

La información levantada y los productos desarrollados por los estudiantes a lo largo del curso, comunican de forma gráfica tanto las metodologías estudiadas como las situaciones urbanas analizadas a partir de las exploraciones en el territorio. En este último módulo se propone como síntesis final la edición colectiva de toda esta información y su despliegue como manera de socialización de esta data, en formato a definir por los estudiantes a partir de la experiencia adquirida.

- Sesión 13: Definición del formato de la síntesis final. Recopilación y edición de la información levantada por los estudiantes durante el curso. Definición del formato y despliegue de esta información. Conformación de equipos de trabajo con labores específicas derivadas del formato definido grupalmente (edición de fotos, edición de textos, formateo de información gráfica, homologación de datos, etc.) para la selección y edición de la información.
- Sesión 14: Despliegue por parte de los estudiantes de la síntesis elaborada durante la sesión 13. Evaluación grupal y conversatorio final en torno a los resultados obtenidos.

Metodología

El curso considerará presentaciones teóricas para la introducción de conceptos y exposición de casos de estudio, culminando cada una de ellas con un conversatorio en el que se discutirán de manera grupal las temáticas presentadas.

Las presentaciones y conversatorios se complementan con la aplicación de las herramientas de observación y análisis a ser estudiadas (deriva, mapa mental y mapeo colectivo). Estas actividades se desarrollarán tanto en la sala de clases como de manera práctica a través de la exploración en terreno de un sector de la ciudad de Santiago.

Los tres primeros módulos de aprendizaje exploran las temáticas propuestas a través de tres herramientas de mapeo:

Módulo I: El espacio urbano como escenario (Herramienta de análisis: Deriva)

Módulo II: Arte, Arquitectura y Ciudad (Herramienta de análisis: Mapa Mental)

Módulo III: Alcances de la acción colectiva en el espacio urbano (Herramienta de análisis: Mapeo Colectivo)

Módulo IV: Módulo IV: Edición colectiva y Socialización de la información elaborada 25%

El cuarto módulo sintetiza las temáticas a partir de la edición y despliegue de la información levantada, integrando las tres herramientas de análisis estudiadas.

Se invitará a las sesiones en la sala de clases a participantes de agrupaciones que expondrán sus metodologías de trabajo, dialogando con los estudiantes en torno al trabajo colectivo y evaluando en conjunto con los docentes los resultados obtenidos en cada módulo de aprendizaje.

Evaluación

Al contar cada módulo con una herramienta de análisis, la evaluación de cada estudiante se enfocará principalmente en el desarrollo tanto individual como grupal de las herramientas presentadas. Este desarrollo se realizará de manera guiada durante las horas de clases, por lo que al final de cada módulo de aprendizaje se realizará una evaluación colectiva y una docente de los resultados obtenidos que resultará en una nota. Los parámetros de evaluación se definirán según la dirección que tome el análisis de los estudiantes y los objetivos metodológicos propios de las herramientas enseñadas.

La ponderación la nota desprendida de la evaluación de los resultados de cada módulo de aprendizaje es la siguiente:

Módulo I: El espacio urbano como escenario (Herramienta de análisis: Deriva) 25%

Módulo II: Arte, Arquitectura y Ciudad (Herramienta de análisis: Mapa Mental) 25%

Módulo III: Alcances de la acción colectiva en el espacio urbano (Herramienta de análisis: Mapeo Colectivo) 25%.

Al vincularse las evaluaciones con los resultados de las herramientas enseñadas, se hace esencial para el curso la exploración del contexto a través de la visita a terreno. Al ser Santiago el foco de estudio, y considerando la ubicación central de la escuela, el equipo docente definirá el polígono o barrio a analizar durante el semestre, dependiendo de su riqueza en términos de acciones en el espacio público y su accesibilidad en relación a la movilidad de los estudiantes. Se proponen tentativamente los sectores de Matta Sur, Recoleta y barrio Yungay.

Se considera en el módulo II la invitación a un miembro de una agrupación (a seleccionar dependiendo del territorio de estudio) que guíe el recorrido de reconocimiento referido a la elaboración del Mapa Mental.

Bibliografía.

Se propone una serie de textos que profundizan los conceptos, casos y temáticas estudiados:

- AA.VV. Barcelona 1979-2004: del desenvolupament a la ciutat de qualitat. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1999.
- ANDREOTTI, Liberto – COSTA, Xavier. Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad. Barcelona: Ediciones MACBA, 1996.
- BISHOP, Claire (Ed.). Participation. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2006.
- BUSQUETS, Joan. La ciudad como resultado de planes y proyectos: Desde los tejidos suburbanos a las nuevas centralidades. Barcelona: 2004. Texto disponible en <http://www.bcn.cat/urbanisme/model/expo/castella/pg7busquets.htm>
- CANDELA, Iria. Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990. Madrid: Alianza, 2007.
- CROW, Thomas. El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Akal, 2002.
- De CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. México D.F.: Universidad Iberoamericana, 2000.
- DELGADO, Manuel. El espacio público como crisis de significado. Valencia: Ediciones Generales de la Construcción, 2001.
- FINKELPEARL, Tom. Dialogues in public art. Massachusetts: MIT Press, 2001.
- FRIELING, Rudolf – GROYS, Boris, - ATKINS, Robert – MANOVICH, Lev. The art of participation. San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art, 2008.
- GEHL, Jan. La Humanización del Espacio Urbano. Barcelona: Reverté, 2013.
- GIANNINI, Humberto. La “reflexión” cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia. Santiago: Editorial Universitaria.
- LORENTE, Jesús Pedro (Ed.). Espacios de Arte Contemporáneo. Generadores de revitalización urbana. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1997.
- LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. 1960.
- MANITO, Félix (Ed.). Ciudades Creativas. Vol. 1: Cultura, Territorio, Economía y Ciudad. Barcelona: Bellaterra Ediciones, 2009.
- MANITO, Félix (Ed.). Ciudades Creativas. Vol. 2: Creatividad, Innovación, Cultura y Agenda Local. Barcelona: Bellaterra Ediciones, 2009.
- MEHROTRA, Rahul. La Ciudad Cinética como Generadora de Práctica. Santiago: Ediciones ARQ, 2015.
- NEUSTADT, Robert. CADA día: la creación de un arte social. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2012.
- PADILLA, Yolande. Pratiques artistiques en renouvellement nouveaux lieux culturels. Ministère de la Culture et de la Communication. 2003. Texto disponible en http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/padilla/rapport_padilla.pdf
- REMESAR, Antoni. Procesos y Políticas de Regeneración Urbana. Texto disponible en <http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=413511>
- RODRÍGUEZ, Patricio (Comp.). Estética y ciudad. Cuatro recorridos analíticos. Santiago: Editorial Frasis, 2007.
- SENIE, Harriet – WEBSTER, Sally (Eds.). Critical Issues in public art. Content, context and controversy. Washington: Smithsonian Institution Press, 1992.
- SUDERBURG, Erika (Ed.). Space, site, intervention. Situating installation art. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

curriculum profesor

https://drive.google.com/file/d/0B6ILM_b0zwttRy0wNVdrR2hqcEE/view?usp=sharing