

Transversal FAU

Cultura, diseño y cambio social/ Syllabus

AU050055-1

Segundo Semestre 2020

Horarios: miércoles 15.15–18.00.

Profesor: Dr. Cristóbal Bianchi

Ayudante: Daniela Salinas

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso ofrece un enfoque teórico y práctico para analizar las relaciones entre creación, cultura y diseño de objetos y prácticas que promueven el cambio social a través del estudio de sus conceptos, herramientas y metodologías, y los principales debates teóricos que las avalan. El curso combina el estudio de obras y proyectos de diversas disciplinas tales como el diseño, las artes visuales, la literatura, la arquitectura y la performance, así como prácticas culturales comunitarias y participativas realizadas a nivel local, latinoamericano y global. En general, las clases tienen un foco interdisciplinario (entre disciplinas) de discusiones conceptuales, ejercicios, lecturas, invitados y estudios de casos con el objetivo de conocer sus metodologías, conceptos y aprender sobre su diseño y procesos de producción para que sean relevantes para una comunidad.

Si bien los estudios de caso son de una amplia gama de obras, objetos y proyectos que se producen actualmente a nivel internacional, el curso centra sus esfuerzos en aquello que surgen en las Américas. Entre los estudios de caso que se presentarán se encuentran, a modo de ejemplo, los siguientes:

- **Latinoamérica, Centro América y Norteamérica.**

AMEREIDA y la Ciudad Abierta (Ritoque, Chile); Radio *La Colifata* (Buenos Aires, Argentina); *Palas por Pistolas* de Pedro Reyes (Culiacán, México); ‘Cuando la fe mueve montañas’ de Francis Alÿs (Lima, Perú); *Un violador en tu camino*, Lastesis (Valparaíso, Chile), *Para no morir de hambre en el arte* C.A.D.A (Santiago, Chile); *Proyecta Memoria* (Concepción, Chile), *¿Quién puede borrar las huellas?* de Regina Galindo (Ciudad de Guatemala, Guatemala); *Bombardeo de poemas* de Colectivo Casagrande (Varias ciudades); Colectivo *Pausa Urbana* (San José, Costa Rica); Proyectos Participativos diversos de Tania Bruguera (La Habana, Cuba); *Proyecto Pregunta* colectivo Mil M² (Chile); Yuka-Tech & Oto_Lab de Amor Muñoz (México); *Sintonizador Fronterizo* de Rafael Lozano-Hammer (El Paso-Ciudad Juárez, México); *De puño y letra* de Suzzane Lazy (Quito, Ecuador), Proyecto Row Houses (Houston, EEUU), Afiche “Hope” campaña presidencial Barack Obama de Shepard Fairey (EEUU), “Guernica” de Picasso (Guernica, España), Talleres de Cine de Alicia Vega (Chile).

- **Resto del mundo**

Envoltura del Reightag, Christo y Jean-Claude (Berlin, Alemania); IDENSITAT (Barcelona, España); IKEA (Suecia), ‘The Skoghall Konsthall’ de Alfredo Jaar (Skoghall, Suecia); ‘Monumentos’ de Thomas Hirschhorn (diferentes locaciones); Rwanda Heling Project de Barefoot Artists (Rwanda); Forensic Architecture (Reino Unido), Banksy (Reino Unido),

II. OBJETIVOS DEL CURSO

- (1) Introducir a las y los estudiantes a las teorías y métodos respecto a la relación entre cultura, diseño y cambio social.
- (2) Analizar el valor de la cultura y la creación en tanto herramienta de cambio social.
- (3) Intersectar diseño, artes contemporáneas, arquitectura y performance desde un enfoque activista, comunitario y local.
- (4) Realizar ejercicios para poner las estrategias y metodologías de estas obras y proyectos a partir de las experiencias y aprendizajes del curso.

(5) Fomentar el interés y reforzar las habilidades de diseño y gestión necesarias para las prácticas activistas, participativas y comunitarias, obras de sitio específico y proyectos culturales y artístico relacionales y socialmente comprometidos.

III. REQUERIMIENTOS DEL CURSO

El aprendizaje se evaluará a través de reflexiones escritas en torno a las principales teorías y casos tratados en clase, presentaciones en clase, el desarrollo y presentación de un proyecto grupal. Las asignaciones de grupo se programarán durante el horario de clases.

- **Dos ensayos de lectura y análisis de 1000 palabras cada uno. Fechas de entrega: 18 de noviembre 2020 (semana 5) y 23 de diciembre 2020 (semana 10).**

Cada ensayo tiene un valor de 20% de la nota total del curso.

Los estudiantes presentarán un ensayo explorando conceptos y temas discutidos durante las clases y las lecturas. El ensayo de lectura se concibe como una oportunidad para que los estudiantes “replanteen” una posición en respuesta al contenido cubierto en las clases y los textos leídos del programa. El ensayo es también una oportunidad para abordar críticamente un caso o concepto a la luz del cambio social.

- **Propuesta de proyecto grupal [20%] Fecha presentación: 20 y 27 de enero 2021 (Semana 13 y 14).**

Cada grupo compartirá su propuesta de proyecto final. Las presentaciones se llevarán a cabo en la semana 13 y 14 del curso. Dado que esta clase tiene un enfoque expositivo, el objetivo es crear un espacio para la discusión y la retroalimentación constructivas utilizando la plataforma zoom.

- **Entrega de proyecto final [30%] Fechas límites de entrega: 29 de enero 2 y 5 de marzo de 2021.**

El proyecto final se concibe como una oportunidad para que los estudiantes apliquen lo aprendido en el curso. La muestra final será el desarrollo de las propuestas presentadas las cuales incluyen la propuesta, el concepto y la evidencia de la investigación.

- **Participación [10%]**

La asistencia y participación en esta clase son fundamentales, tanto para mantener un alto nivel de discusión como para animarte a practicar tus habilidades de comunicación verbal. Es esperable que todos y todas contribuyan a la discusión. Trabaje para escuchar bien y responder con amabilidad y generosidad (lo que, por supuesto, no significa necesariamente estar de acuerdo con) las ideas de otros estudiantes. Queremos que nuestras conversaciones sean animadas, comprometidas y productivamente polémicas.

- **Resumen de % y evaluación del curso.**

Ensayo 1: **20%**

Ensayo 2: **20%**

Presentación clase: **20%**

Trabajo grupal final: **30%**

Participación: **10%**

V. UNIDADES Y LECTURAS DEL CURSO

UNIDAD I: Valor de la creación y el cambio social.

Clase #1: 14 de octubre.

1. Introducción al curso, su programa, objetivos y presentación del profesor, de las y los alumnos (as).
2. El acto creativo y la pregunta por el valor de la creación y el cambio social.

Lectura requerida

–Programa del curso.

–Duchamp, Marcel (1957). El acto creativo. Conferencia de la Federación Americana de Artes. Houston (Texas). Traducción Alberto Montealegre B. Páginas 1–2.

Lectura complementaria

–Breton, A. (2007). ‘Revolution Now and Forever!’ in *Art and Social Change: A Critical Reader*. Páginas 92-93.

Clase #2: 21 de octubre.

1. Lo poético (poiesis) y la obra abierta (Umberto Eco, Aristóteles).
2. Amerieda (Ciudad abierta en Ritoque & Envoltura del Reichstag en Berlín).

Lectura requerida

–Paz, Octavio (2015) “El arco y la Lira”. Fondo de Cultura Económica. México. Páginas 3–24.

–Ver documental: *Amerieida, Sólo las huellas descubren el mar* (subtítulos español). Javier Correa, Chile, 2017. <https://vimeo.com/230191695>

Lectura complementaria

–León, Ana María (1992). *Prisioneros de Ritoque La Ciudad Abierta y el centro de detención*. Revista ARQ. Páginas 80–99.

–Enssle, M. (1997). "The Wrapped Reichstag, 1995: Art, Dialogic Communities and Everyday Life." *Theory & Event* 1(4)

Clase #3: 28 de octubre.

1. La cultura como arma y recurso.
2. Guerras “culturales”, marketing y afectos (Apple, IKEA & Café Starbucks)
3. Actividad en clase.

Lectura requerida

–Thompson, Nato (2018) *Culture as Weapon: The Art of Influence in Everyday Life*. Melville House. Londres. Páginas 183–211.

Clase #4: 4 de noviembre.

1. Creación, diseño y salud mental
2. Cultura y educación artística: cambio individual vs cambio social.
3. Radio “La colifata”, Taller de cine Alicia Vega, Documental “Cien niños esperando un tren” y diseñadora Morag Myerscoug en Hospital Sheffield.

Lecturas requeridas

–Ver documental “Cien niños esperando un tren” Ignacio Agüero, 1988, en <https://youtu.be/XfcnPsdCggk> (58 minutos).

–Bakero, M (2004) *La psicomagia: poesía aplicada al tratamiento de la locura* en Jodorowsky, A. *Psicomagia*. Editorial, Siruela. España. Páginas 193–202.

Lectura complementaria

Bishop, C (2012). *Proyectos pedagógicos: “¿Cómo dar vida a un aula como si fuera una obra de arte?”* en *Artificial Hells*. Verso: Londres.

Levine, S. (2011). ‘Art Opens to the World: Expressive Arts and Social Action’ in *Art in Action*. London & Philadelphia: Jessica Kingsley publishers. Pp. 31-30.

UNIDAD II: Acción, contextos y objetos.

Clase #5: 18 de noviembre.

1. Táctica y estrategia
2. Apropiación del espacio público y sitio específico.
3. Caso estudio: De la Internacional Situacionista al diseño urbano.

Lectura requerida

–De Certeau M. (2008). Andar en la ciudad. Bifurcaciones, Revista de estudios culturales urbanos N°7. Recuperado de:

<http://www.bifurcaciones.cl/007/reserva.htm> Páginas 1–17.

Clase #6: 25 de noviembre.

1. Diseño y proceso de una intervención pública.
2. ¿A qué nos referimos con el impacto de una acción cultural?
3. Caso estudio: Bombardeo de poemas de Casagrande.

Lectura requerida

–Bianchi, C (2020). *A Non-Event: Bombing of Poems over Dresden and the Difficulties of Performing German's Victimhood. Third Text Journal.*

<https://doi.org/10.1080/09528822.2020.1805180>

Lectura complementaria

—Contreras, M. J. (2006). 'Bombs and Poems: The Representation of Conflict through Performance Art' in *Happiness and Post-Conflict*. G. McGuirk. Nottingham, Critical, Cultural and Communications Press.3: 100-120.

Clase #7: 02 de diciembre

1. Activismo y arte callejero.
2. Diseño y activismo.
3. Ejercicio en clases “Museo del Estallido Social” vs “Ciudad como Texto”, Afiche “Hope” Shepard Fairey, Banksy, Cayozama, *The Yes Men*.

Lectura requerida

–Felshin, N (2001) ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. Texto extraído del libro: Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. páginas 73-94

Lectura complementaria

–Steyerl, H (2019). ¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto. Traducción de Marta Malo de Molina.

Clase #8: 09 de diciembre

1. Imagen y conflicto: Iconos.
2. Invitados: Monumentos Incomodos (Patricio Mora y Roberto Manríquez).
3. Guernica de Pablo Picasso, Monumentos incómodos, Documental “Estado de Excepción en Belgrado, Serbia, Colectivo Delight y Galería Cima.

Lectura requerida

–Novoa, M & Co (2020). Coexistencia y monumentos incómodos. Material en proceso de trabajo. Artículo no-publicado.

–Susperregui, J.M. (2012) *Los iconos del bombardeo de Guernica y sus conflictos*. Discursos fotográficos, Londrina, v.8, n.12, p.129–160. DOI 10.5433/1984-7939.2012v8n12p129

UNIDAD III: Crisis, participación y comunidad.

Clase #9: 16 de diciembre

1. Giro social de la práctica creativa.
2. Paradojas de la práctica social y cultural.
3. Estética relacional y arte comunitario.
4. Actividad formación de grupos.

Lectura requerida

–Crespo-Martín, B (2016). Arte participativo en el espacio público. Propositiones metodológicas acerca de algunos de sus preceptos. Barcelona. Vol. 45, nr.2. Julio 1st. 2016

–Rancière, J (2008). “Las paradojas del arte político” en *El espectador emancipado*. La Fabrique editions. Páginas 53–85.

Lectura complementaria

–Thompson, N (2011). *Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011*. MIT Press: Boston. Páginas 29-55.

Clase #10: 23 de diciembre

1. Diseño, migrantes y el enfoque de–colonizador.
2. Diseño del sur (autora y autor invitada/o).

Lectura requerida

–Alvarez, F. & Gutiérrez A. (2017). Diseño del Sur: la interculturalidad en la vida cotidiana. Páginas 11–29.

Clase #11: 6 de enero 2021.

1. ¿Qué es una performance?
2. Género, performance y cuerpo.
3. Marina Abramovic, Las Yeguas del Apocalipsis, Las tesis.

Lectura requerida

–Taylor, D. (2012). *Performance*. Asunto Impreso Ediciones. Buenos Aires.

Clase #12: 13 de enero 2021.

1. Crisis climática y medioambiental.
2. El clima como plataforma: Creación y meteorología social.

Lectura requerida

–Randerson, J. (2018). “Social Meteorology and Participatory Art” in *Weather as Medium Toward a Meteorological Art*. Cambridge: MIT Press. Páginas 89-105.

Lectura complementaria

–Nelund, S. (2012) “Arte como producción de conocimiento social”. *Observatorio Cultural*, #15, Valparaíso, Chile.

Clase #13: 20 de enero 2021.

1. Presentación de proyectos grupales.
2. Presentación de proyectos grupales.

No hay lectura requerida

Clase #14: 27 de enero 2021.

1. Presentación de proyectos grupales.
2. Cierre del curso.

No hay lectura requerida

Clase #15: 2-5 de marzo 2021.

1. Evaluación y notas finales del curso.