

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes
Prof. Quintín Rivera Toro, Ph.D.
quintin.rivera@upr.edu
Horas de oficina: Por cita previa

TÍTULO: Desarrollo Cultural Comunitario -
Diseño de Proyectos Comunitarios y Propuestas para la Autogestión Económica
CODIFICACIÓN: ARTE 3035
HORARIO: Viernes 8:30am – 12:50 am
3 créditos

DESCRIPCIÓN: El *Desarrollo Cultural Comunitario* es, hoy día, parte de la gran gama de posibilidades creativas y conceptuales para el artista contemporáneo. El mismo está enraizado y rebota entre tangencias tales como: la gestión cultural; el activismo como corriente artística; las tradiciones del performance; y el arte de compromiso social (socially engaged art), corriente que domina hoy día gran parte del interés visual, curatorial y museológico. Sus orígenes altruistas garantizan que en el corazón del artista se manifieste y persiga la necesidad por la justicia poética, sino acaso justicia social en concreto, generando pensamiento filosófico para futuras generaciones y muchas de las obras más interesantes en el mundo del arte contemporáneo global. Este curso servirá para la investigación y estudio de casos efectivos relacionados a proyectos de arte comunitarios en Puerto Rico y otros países. Se estará enfatizando en el diseño de estrategias para lograr transformaciones en colectivos y cómo auto gestionar y subvencionan los proyectos, para impactar el llamado “tercer sector”.

OBJETIVOS:

Al finalizar el curso el / la estudiante:

1. Entenderá la importancia del perfil de una comunidad.
2. Realizará un análisis de necesidades como punto de partida para diseñar estrategias educativas asertivas.
3. Conocerá proyectos novedosos y exitosos en comunidades de PR y proyectos en otros países que han logrado transformaciones significativas.
4. Identificará modelos y estrategias relacionados al arte y a los medios que pueden ser considerados para los proyectos propuestos.
5. Aprenderá como se conceptualiza un proyecto en colaboración con personas clave (líderes comunitarios) que representan la comunidad a ser intervenida.
6. Desarrollará una sensibilidad y una empatía particular para entender las complejidades del día a día de grupos y colectividades activamente comprometidas con el desarrollo social.
7. Desarrollará planes de trabajo con énfasis en crear, identificar y asignar liderazgo participativo en el colectivo.
8. Redactará propuestas completas para la búsqueda de financiamiento a través de entidades privadas y el “tercer sector”.

ASIGNACIONES y PRESENTACIONES:

Durante este curso los estudiantes presentarán un total de 2 asignaciones de ensayo y 2 presentaciones en clase, acompañados de una crítica. Para estas se requerirá la participación de todos los estudiantes a través de la articulación verbal de su pensamiento y opinión sobre la obra (coherente, organizada y respetuosa), con el motivo de fomentar un análisis profundo sobre los conceptos de la clase, para usted y sus compañeros. La asistencia y puntualidad de todos los estudiantes es *MANDATORIA* para las presentaciones (Es el equivalente al día del examen).

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN:

La nota será otorgada solamente luego de que el estudiante cumpla con lo siguiente:

- Ensayos escritos y entregados a tiempo.
- Presentaciones producidas, terminadas y a tiempo.

La nota se regirá por el siguiente sistema de evaluación:

- A Trabajo de calidad que refleja el dominio de las metas del curso
- B Trabajo bueno con un entendimiento general de las metas del curso
- C Trabajo por debajo de las metas del curso
- D Trabajo deficiente de las metas del curso
- F Trabajo fracasado

EVALUACIÓN:

- Asistencia, puntualidad y participación - 30%
- Asignaciones - 20% (2 asignaciones)
- Proyecto parcial - 20% (1 proyecto)
- Proyecto final - 30% (1 proyecto)

POLÍTICA DE ASISTENCIA:

• Los estudiantes deberán asistir a todas las clases para aprobar satisfactoriamente el curso y recibir el crédito académico. Si el estudiante faltara a (3) tres clases resultará en una penalidad académica de un nivel de nota (de A para B, de B para C, etc). Cada 3 tardanzas o “tempranzas” equivaldrá a (1) ausencia. Será de igual manera necesario que cada estudiante mantenga su cámara prendida para la educación virtual en línea.

• Esta clase cubrirá información muy variada. Su asistencia y participación activa es requerida para cada clase.

- Notifique al Profesor cualquier preocupación o pregunta que tenga. Informe al Profesor de cualquier problema legítimo y/o de seriedad (muerte en la familia, enfermedad grave, accidente, etc.) para la evaluación justa de su participación.

POLÍTICA DE INSTITUCIONAL:

ACOMODO RAZONABLE:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofre-

cerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

INTERRUPCIONES DURANTE EL SEMESTRE

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

CONDUCTA EN CLASE:

- Es requerido que cuando el profesor hable el estudiante se acerque y escuche atentamente. En caso de educación virtual, es requerido que el estudiante prenda su cámara.
- Todo estudiante deberá comportarse de manera respetuosa con los demás compañeras (os) y con el Profesor. La mala conducta o comentarios fuera de lugar no serán aceptables en el salón de clase.
- Durante los días de clase y crítica, estará prohibido recibir visitantes de otros cursos, o terceros no relacionados a la clase, a no ser por previa autorización del Profesor.
- El uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido durante la clase, al igual que escuchar música.

- Todos los estudiantes están requeridos a participar de los ejercicios prácticos descritos en el prontuario más allá de nuevas ideas que surjan en el proceso de creación.
- Este curso está diseñado para su desarrollo personal y artístico, entonces...

¡NO FALTE!

ASIGNACIONES y PROYECTOS

- Asignación #1

Lectura de Pablo Helguera - "The School of Panamerican Unrest" - (imprimir)

Entrega de ensayo (3 -5 páginas) : Viernes - febrero 25

- Asignación #2

Lectura de Víctor Vich - "Desculturizar la cultura - retos actuales de las políticas culturales"

Entrega de ensayo (3 -5 páginas): Viernes - abril 8

- Proyecto # 1

Presentación: Artistas de la comunidad - Investigación artistas que trabajan con la comunidad, colectivo o individual, de arte socialmente comprometido.

Crítica y presentación: Fechas por determinar (sorteo)

- Proyecto # 2

Presentación: Diseño de proyecto y propuesta para la autogestión económica - Formación de colectivo entre estudiantes y presentación de propuesta teórica en clase.

Crítica y presentación: Viernes - mayo 13

*** El Profesor se reserva el derecho de alternar, cambiar o reorganizar el contenido del prontuario basado en los posibles cambios, imprevistos y necesidades del semestre.***

ITINERARIO DE CLASES:

Viernes - enero 21

- Lectura del prontuario
- Introducción al curso - ¿Qué es un colectivo? ¿Cómo se forman? ¿Qué es un manifiesto? ¿Qué es arte comunitario? ¿Qué es el tercer sector?
- Lectura de Asención Moreno - “La cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario”
- Colectivos históricos: Los futuristas, los surrealistas, los dadístas, los situacionistas internacionales, Guerrilla Girls y la DIVEDCO en Puerto Rico

Viernes - enero 28

- ¿Qué es el arte socialmente comprometido? (Socially engaged art)
- Los museos y el activismo (Protest Art)
- Ejemplos de artistas contemporáneos de este arte

Viernes - febrero 4

- Película y discusión: “Noviembre” de Achero Mañas y ejercicio de escritura (¿Cómo se formó este colectivo? ¿Cómo se sustentaba? ¿Qué valores/manifiesto promulgaban? ¿Cuánto tiempo duró?, etc.)
- Discusión de lectura de Pablo Helguera - “The School of Panamerican Unrest” - (imprimir) ENTREGA - febrero 18

Viernes - febrero 11

- “Break out” de estudiantes - análisis de comunidades y propuestas para un Desarrollo Cultural Comunitario (¿Cuáles son las problemáticas en común en su comunidad? ¿Cómo piensan podrían ayudar a generar un cambio? ¿Sería ético,

sensible y responsable? De tener los recursos ideales ¿Cuáles serían y cómo se distribuirían?)

- Presentación: ÁREA, lugar de proyectos

Viernes - febrero 18

- “Break out” de estudiantes (Narrativa de su comunidad)
- Presentación: Invitación - Colectivo Urbe Apie

Viernes - febrero 25

- “Break out” de estudiantes (Desarrollo de manifiesto)
- Presentación: Invitación - Bemba PR
- ENTREGA - Lectura de Pablo Helguera

Viernes - marzo 4

- “Break Out” de estudiantes (Propuestas artísticas)
- Presentación: Invitación - MAC en el Barrio

Viernes - marzo 11

- “Break Out” de estudiantes (Subvención)
- Presentación: Invitación - El Cuadrado Gris 10:30am

Viernes - marzo 18

- Discusión de Lectura de Víctor Vich - “Desculturizar la cultura - retos actuales de las políticas culturales”
- Presentación: Invitación - Los Hijos del Barrio

Viernes - marzo 25

- Presentaciones estudiantes: Artistas de la comunidad
- Presentación: Invitación - Dirt Palace

Viernes - abril 1

- Presentaciones estudiantes: Artistas de la comunidad
- Presentación: Invitación - El Ancón de Loíza

Viernes - abril 8

- Presentaciones estudiantes: Artistas de la comunidad
- Presentación: Invitación - Contínuo Latidoamericano
- ENTREGA - Lectura de Víctor Vich

Viernes - abril 15

RECESO ACADÉMICO - SEMANA SANTA

Viernes - abril 22

- Solicitudes para becas
- Presentación: Invitación - Papel Machete

Viernes - abril 29

- Tiempo de trabajo en grupo
- Presentación: Invitación - La Goyco

Viernes - mayo 6

- Tiempo de trabajo en grupo

Viernes - mayo 13

- Presentación FINAL

REFERENCIAS:

- <https://definicion.de/manifiesto/>
- <http://socialart.com/ARTPAPERS/artCollectives.html>
- <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/socially-engaged-practice>
- <http://pablohelguera.net/>
- <http://www.taniabruquera.com/cms/>
- <https://art21.org/artist/tania-bruguera/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=33kIO7vGPIQ>

Bibliografía:

- Adams, Rachel, and David Savran, editores. *The Masculinity Studies Reader*. Blackwell Publishing, 2002.
- Agel, Jerome. *The Medium Is the Massage: Marshall McLuhan, Quentin Fiore*. Gingko Press, Inc., 1996.
- Alvarado Morales, Manuel. *México y Puerto Rico en el proceso formativo del Caribe Hispano*. Historia de una relación. San Juan, s.f.
- Alicea Dennis. *Los rostros de la crítica, ensayos filosóficos*. Ediciones Callejón, San Juan, 2010.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*. Polity Press, 2003. Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. Routledge. 2009.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. Penguin Books, London, 1972.
- Boorstin, Daniel J. *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America*. Vintage Books, 1992.
- Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*. 1ra ed., Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, Argentina, 2008.
- Bravo, Laura y José Gomez Isla. *Universos paralelos: transvergencias fotográficas entre España y Puerto Rico*. Ediciones Universidad de Salamanca, 2013.

- Bravo, Laura, et. al. *Ida y vuelta: experiencias de la migración en el arte puertorriqueño contemporáneo*, Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, febrero de 2017. https://issuu.com/museouprpp/docs/2017-02-21_ida_y_vuelta.
- Butler, Judith. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Traducido por María Antonia Muñoz, 8va ed., Espasa Libros, S. L. U., 2016.
- Cabrera Salcedo, Lizette. *De la pluma a la imprenta: la cultura impresa en Puerto Rico 1806 a 1906*. Museo De Historia, Antropología y Arte, 2008.
- Danto, Arthur C. *After The End of Art, Contemporary Art and The Pale of History*. Princeton University Press, New Jersey, 1997.
- D'Alleva, Anne. *Methods and Theories of Art History*. Laurence King Publishing, London, 2004.
- Debord, Guy. *Society of the Spectacle*. Black & Red, 1983.
- Dewey, John. *Art As Experience*. 7ma edición, Capricorn Book, 1958.
- Fanon, Frantz. *Los condenados de la Tierra*. S.L. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, España, 2010.
- Foucault, Michel. *Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión*. Siglo veintiuno editores, México, 1976.
- George, Herbert. *The Elements of Sculpture*. Phaidon, 2014.
- Hickey, Dave. *The Invisible Dragon, Four Essays on Beauty*. Art Issues Press, Los Angeles, 1993.
- Kwon, Miwon. *One Place After Another, Site Specific and Locational Identity*. MIT Press, 2004.
- Kerouac, Jack. *Los vagabundos del Dharma*. Viking Press, Nueva York, 1958.
- Macey, David. *The Dictionary of Critical Theory*. PenguinBooks, 2000
- Pedreira, Antonio S. *Insularism, An insight into the Puerto Rican Character*. Ausubo Press, New York City, 2005.
- Sontag, Susan. *Estilos Radicales*. Debolsillo, Random House, 2007.
- Stangos, Nikos. *Concepts of Modern Art, From Fauvism to Postmodernism*. Thames and Hudson, London, 1994.
- Navarro, Cristina and Moreno, Ángeles, *De la educación a la orientación hacia la sociedad: hacia una profesionalización de la gestión de comunicación en Latinoamérica*, ComHumanitas, Kwait, España, Gulf University for Science and Technology, Universidad Rey Juan Carlos, 2018.

- An, Kyung and Cerasi, Jessica. Who's Afraid of Contemporary Art, New York, Thames and Hudson, 2017.
- Hennekam, Sophie and Bennett, Dawn. Self-Management of Work in the creative industries in the netherlands. Human Resources Management, 2016.
- Ernst & Young. Tiempos de cultura. El primer mapa mundial de las industrias culturales y creativas. Recuperado el (09-03-2020) de <https://es.cisac.org/Universidad-CISAC/Biblioteca/Estudios-y-guias/Tiempos-de-cultura-El-primer-mapa-mundial-de-las-Industrias-Culturales-y-Creativas>, 2015.
- Sastre, Martín. Actitud : manual para artistas emergentes. Santiago: Eds. Metales Pesados, 2014.
- Thornton, Sarah. Siete días en el mundo del arte. Barcelona: Edhasa, 2010.
- Mosquera, Gerardo Caminar con el Diablo: Textos sobre arte, internacionalismo y culturas. Madrid: Exit, 2010.
- Helguera, Pablo. Manual de estilo del arte contemporáneo. México DF: Tumbona Ed, 2005.

Enlaces para oportunidades:

<https://resartis.org>

<https://artopportunities.org>

<https://www.callforentries.com>

<https://nalac.org>

<https://cerfplus.org>

<https://www.collegeart.org>

<https://www.nyfa.org>

<https://www.artconnect.com>

<https://artdeadline.com/>

<https://betalocal.submittable.com>