

Programa de asignatura Arte, Política y Participación

1. Identificación

Nombre Escuela:	Artes y Humanidades
Nombre Departamento:	Humanidades
Nombre Programa:	Núcleo de Formación Institucional
Nombre Programa Académico:	Arte, Política y Participación
Nombre Programa Académico (En inglés):	Art, politics and participation
Materia Prerrequisito	Ninguna
Semestre De Ubicación:	X
Código CINE:	XX
Código EAFIT:	HL1413
Intensidad Horaria Semanal	3 Horas
Intensidad Horaria Semestral	48 Horas
Créditos	3
Características	No suficientable

---

2. Justificación

El arte y la política, como expresiones de lo humano, lejos de presentarse en una singularidad aislada, pueden, deben, ser abordados a partir de sus intrincadas relaciones. Las contingencias ideológicas que marcan la vida de un artista harán que su obra asuma ciertos derroteros éticos y estéticos y lo mismo habría que decir del público. En esta medida, indagar en las complejas relaciones entre el mundo de determinado creador y su contexto político permitirá a los estudiantes entender las lógicas de obras que, en principio, pueden parecer atributos meramente estéticos, pero, frente a contextos específicos (no solo del mundo del arte), al ser resemantizadas en función de las condiciones de posibilidad de su producción, cobrarán diversas y más complejas connotaciones.

Así pues, detenerse en las tensiones entre la política y la aspiración creativa de nombrarla y, desde allí, incidir, de alguna manera, en la realidad, exigirá una mirada atenta a la historia y a las diversas formas en que los artistas han pretendido conjurar su paso por el mundo. No se trata solamente de que se consideren obras y proceso artísticos como mero documento o como simple registro de tensiones históricas, sociales y económicas, sino, más bien, de entender cómo el arte y sus procesos constitutivos se convierten en opciones participativas y relacionales y en modos de ejercer la ciudadanía.

Este curso presenta, así mismo, los espacios de la acción política del arte desde temáticas coyunturales sociales como el territorio, el cuerpo, la memoria, y el mercado, con el fin de

agenciar una conciencia crítica frente a diferentes fenómenos de la esfera pública, la ciudadanía y el poder, que encuentran en el arte un espacio privilegiado para la acción y la reflexión.

De esta manera, se pretende abordar una relación que ha sido problemática y fecunda, mediante la discusión de diferentes problemáticas de coyuntura, la reflexión sobre casos particulares de política cultural, el examen de la acción social de los artistas a través de la historia del arte y la discusión de la relación entre las instituciones culturales, los agentes del campo artístico y el Estado.

3. Objetivo general de la asignatura

Indagar, críticamente, en las tensiones entre la política y el arte para entender las formas en que los creadores han pensado y representado las lógicas de su tiempo, así como las diferentes maneras en que la ciudadanía encuentra allí diferentes modos de participación, inclusión y reivindicación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias genéricas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje:

4.1 Competencias genéricas:

Construye intervenciones críticas y artísticas en contexto situado a partir de marcos estéticos, políticos, participativos y ciudadanos.

Comprende las dinámicas económicas propias del arte y los problemas y debates que se generan en el campo artístico debido a la influencia del mercado.

Entiende las formas en las que el arte se vincula con los medios masivos de comunicación. Reconoce la manera en que el arte se relaciona con las sociedades y las culturas a través de expresiones estéticas que abordan los temas del cuerpo, el territorio y la memoria.

Entiende la forma en que el arte encara las políticas que intentan limitarlo o censurarlo, lo que resulta finalmente en una reflexión crítica sobre la relación entre arte y política.

4.2 Resultados de Aprendizaje

Interpreta fenómenos, prácticas y procesos políticos contemporáneos a partir de las posibilidades ofrecidas por el arte y las representaciones sociales.

Realiza ejercicios participativos desde la crítica, el arte y la acción política.

Ejecuta en su comunidad proyectos de activación, participación y desarrollo social y cultural desde los marcos ofrecidos por el arte y la ciudadanía cultural.

Competencias	Empatía	Pensamiento crítico	Pensamiento sistémico	Pensamiento anticipatorio
Interpreta fenómenos, prácticas y procesos políticos contemporáneos a partir de las posibilidades ofrecidas por el arte y las representaciones sociales.		X	X	
Realiza ejercicios participativos desde la crítica, el arte y la acción política.		X	X	
Ejecuta en su comunidad proyectos de activación, participación y desarrollo social y cultural desde los marcos ofrecidos por el arte y la ciudadanía cultural.	X	X	X	X

5. Contenidos

Unidad No. 1. El arte como agente participativo en el contexto político en Latinoamérica (1 mes).

Contenido:

1.1 Antecedentes históricos para un arte político en América latina

1.2 La idea de la independencia y la independencia en el arte en Latinoamérica

1.3 Gobiernos concluyentes en la transformación del arte en América latina

1.4 La búsqueda de una identidad latinoamericana

Unidad No. 2. Políticas culturales y económicas en el arte (1 mes).

Contenido:

2.1 El arte como subordinado político y económico

2.2 El mercado del arte y su paradoja

2.3 Medios icónicos de masas: la tv, el cine, la música, la prensa y los carteles.

2.4 La importancia del arte en el desarrollo de las sociedades.

Unidad No. 3. Arte, territorio y memoria (1 mes).

Contenido:

3.1 Comunidades, migraciones y desplazamientos

3.2 Cuerpo, géneros y política en el arte

3.3 Espacio público, estética relacional y arte institucional

3.4 Arte, conflicto y posconflicto.

Unidad No. 4. Estética, ética y política (1 mes).

Contenido:

4.1 De lo permitido y prohibido en el arte

4.2 Clases sociales de gusto: lo culto y lo popular

4.3 Arte y economías criminales

4.4 Macro y micropolítica: escenarios para las prácticas artísticas actuales

6. Estrategias metodológicas y cronograma

6.1 Metodología

En el curso serán fundamentales los ejercicios de observación participante y observación crítica de la esfera pública, junto con el análisis de la relación de los actores culturales y artísticos con otros actores políticos, instituciones e instancias sociales. Se privilegiarán las salidas de campo y los procesos de intervención social y relacional. También se dará relieve a la realización de proyectos y al análisis y crítica de las políticas culturales, para lo cual se usarán metodologías vinculadas con el debate crítico y el seminario. La composición de bitácoras, la redacción de textos críticos, columnas, ensayos, relatos y memorias y la composición de piezas performativas, audiovisuales y plásticas servirán para completar los trabajos de lectura y fundamentación teórico-crítica.

Cada sesión será distribuida en dos partes: una parte teórica y otra práctica. En la primera el profesor expondrá los criterios acerca de los debates y aproximaciones del arte con relación a la política y en la segunda parte, el alumno analizará lo expuesto en clase proponiendo reflexiones acerca de las implicaciones y problemáticas de lo planteado.

6.2 Cronograma

Unidad	Contenido	Semana
El arte como agente participativo en el contexto político en Latinoamérica	Antecedentes históricos para un arte político en América latina	1
	La idea de la independencia y la independencia en el arte en Latinoamérica	2
	Gobiernos concluyentes en la transformación del arte en América latina	3
	La búsqueda de una identidad latinoamericana	4
Políticas culturales y económicas en el arte	El arte como subordinado político y económico	5
	El mercado del arte y su paradoja	6
	Medios icónicos de masas: la tv, el cine, la música, la prensa y los carteles.	7
	La importancia del arte en el desarrollo de las sociedades	8
Arte, territorio y memoria	Comunidades, migraciones y desplazamientos	9
	Cuerpo, géneros y política en el arte	10
	Espacio público, estética relacional y arte institucional	11
	Arte, conflicto y posconflicto	12
Estética, ética y política	De lo permitido y prohibido en el arte	13
	Clases sociales de gusto: lo culto y lo popular	14
	Arte y economías criminales	15
	Macro y micro política: escenarios para las prácticas artísticas actuales	16

7. Recursos

Locativos:

Aulas de clase, museos, galerías, salas y espacios alternativos de arte, bibliotecas, espacio público urbano, Instituciones culturales, parques y edificios patrimoniales.

Tecnológicos:

Video beam, Internet, presentaciones digitales, registros audiovisuales y sonoros, Hardware, software, redes, marcador y tablero.

Didácticos:

Presentaciones digitales, visitas guiadas a museos, salas de arte, galerías y espacios alternativos de arte, charlas con expertos en las diferentes temáticas sobre arte y política, proyección de películas, recorridos urbanos, creaciones plásticas y/o visuales.

8. Criterios de evaluación académica

RA	Cr E
Al interpretar fenómenos, prácticas y procesos políticos contemporáneos a partir de las posibilidades ofrecidas por el arte y las representaciones sociales, el estudiante estará en capacidad de	Exponer y argumentar con solidez sus análisis y planteamientos críticos
	Usar de manera adecuada el lenguaje y los demás recursos y medios de sus producciones
Al realizar ejercicios participativos desde la crítica, el arte y la acción política, el estudiante estará en capacidad de	Intervenir de manera consciente, propositiva y crítica en sus contextos de actuación y participación
	Tomar postura críticamente ante los diferentes procesos de intervención cultural, social y política por parte del Estado y otros actores sociales
Al ejecutar en su comunidad proyectos de activación, participación y desarrollo social y cultural desde los marcos ofrecidos por el arte y la ciudadanía cultural, el estudiante estará en capacidad de	Plantear, ejecutar y coordinar intervenciones en contextos específicos a partir del arte y la cultura
	Pronunciarse críticamente con claridad y respaldo conceptual sobre las diferentes intervenciones en comunidad hechas por el Estado y otros actores sociales

9. Bibliografía

Libros

Barbero, Jesús Martín, (2003). De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: Unidad Editorial del convenio Andrés Bello.

Bourdieu, Pierre, (2002). La distinción, criterio y bases sociales del gusto, México: Tauros.

Bourdieu, Pierre, (2010). El sentido social del gusto, elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI.

- Bourriaud, Nicolás, (2008). Estética relacional, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Brea, José Luis, (2002). La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Argumentos, Centro de Arte de Salamanca: Salamanca.
- Domínguez, Javier et al. (Eds.), (2014). El arte y la fragilidad de la memoria. Medellín: Sílabo editores.
- González, Beatriz (2013). Manual de arte del siglo xix en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Guasch, Anna María (2000), El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural, Madrid: Alianza.
- Gutiérrez, Ramón, y Gutiérrez Viñuales, Rodrigo (2006). América y España, imágenes para una historia. Independencias e identidad 1805-1925. Madrid: Fundación Mapfre.
- Pini, Ivonne (2000). En busca de lo propio. Inicios de la modernidad en el arte de Cuba, México, Uruguay y Colombia 1920-1930. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Pini, Ivonne y Bernal, María Clara, (2012). Traducir la imagen, el arte colombiano en la esfera transcultural, Bogotá: Universidad de los Andes.
- Ranciére, Jacques, (2005). Sobre políticas estéticas, Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Robayo, Álvaro (2001). La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano. Bogotá: Uniandes.
- Rodríguez, Inmaculada (2008). Arte, poder e identidad en Iberoamérica. París: Universitat Jaume.
- Salamanca, Carlos, (2012). Performances políticos del heroísmo y la impunidad, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes.

Artículos de Revista y capítulos de libros.

- Camnitzer, Luis, (2009). "Arte y Estado" en: De la Coca-Cola al arte boludo, Santiago de Chile: Metales pesados.
- Guasch, Anna María, (2000). "El arte posmoderno activista: el nuevo arte social", en: Los manifiestos del arte posmoderno, Madrid: Akal. pp. 249-284.

Páginas Electrónicas

Ana Liza Bugnone, Algunos conceptos para pensar la política y lo político en el arte
<http://www.scielo.org.mx/pdf/comso/n20/n20a9.pdf>

Ana María Pérez Rubio, Arte y política. Nuevas experiencias estéticas y producción de subjetividades.
<http://www.scielo.org.mx/pdf/comso/n20/n20a9.pdf>

Juan Ramón Barbancho, Arte, sociedad y política: otras formas de protesta
<http://asri.eumed.net/6/arte-protesta.html>

<http://esferapublica.org/>

Nelly Richard, Lo político en el arte: arte, política e instituciones

<http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-62/richard>

10. Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad

Versión número: 1
Fecha elaboración: 19-7-2022
Responsable: Efrén Giraldo