

Artivismos.

DISEÑO, POLÍTICA, REDES Y GESTIÓN

SEMINARIO OPTATIVO – CCOM- UBA

1 | CUATRIMESTRE 2020

LUIS SANJURJO, FERNANDO GONZALEZ OJEDA Y SANTIAGO SPIGARIOL

Fundamentación

Numerosos temas envuelven el debate en torno a los derechos culturales: la gestión cultural, la producción de bienes y servicios materiales e inmateriales, las políticas públicas, las políticas de fomento y protección, la creación de instituciones y estructuras pensadas para la defensa y promoción de los mismos, la vinculación entre el ámbito de la gestión pública y la privada, entre otros. Todos estos vinculados además con un tema clave: la relación entre cultura y democracia, pues el desafío para la gestión pública de lo cultural es el fortalecimiento democrático de nuestra vida social. Además, y porque los derechos culturales son derechos humanos, no pueden ser reducidos a un ámbito o sector específico de actuación.

Pensado de forma integral y transdisciplinaria, este diplomado se propone dar cuenta tanto de los desafíos para la reflexión, construcción teórica y debate sobre este tema, así como para la práctica concreta que diversos agentes llevan adelante en todo el país. Con aportes de la Comunicación y la Cultura, las Políticas Públicas, el Derecho a la Comunicación y el Derecho a la Cultura, promovemos una visión holística de los derechos culturales, así como también sobre los debates en torno a la gestión cultural y las relaciones entre la gestión pública y privada.

Vinculada a los derechos culturales, la política cultural se ocupa de mundos tangibles e intangibles. Cuando se trata de los productos derivados de las industrias culturales pensamos en aquellos que siempre ingresan al mercado con un alto impacto económico, y pensamos en bienes culturales materiales que pueden ser distribuidos democráticamente en la sociedad. Decimos que todo ciudadano tiene derecho al acceso al libro, al cine, a la música, al teatro, a la danza, a las artes visuales, al conocimiento del mundo de las artesanías, al vasto universo de las diversidades artísticas y culturales. Pero a la vez es necesario pensar en gobiernos de la cultura que garanticen la distribución democrática de los bienes artísticos y culturales. Por eso, otro de los objetivos de este diplomado es reflexionar sobre la necesidad de elaborar legislación cultural que aporte a mejorar la calidad institucional, presupuestos que desarrollen las propias industrias y gobiernos integrados por todos los sectores vinculados a la creación, producción y difusión de la cultura.

Como resultado de esta formación, se espera que los participantes desarrollen un proceso de reflexión crítica y elaboración de propuestas de intervención que colaboren a nivel nacional y se vinculen también con procesos del ámbito regional.

Objetivos

este seminario tiene como finalidad ofrecer una respuesta a las demandas de formación políticosociales derivadas de los nuevos escenarios nacionales, regionales y la actualización de perspectivas conceptuales en el campo de la política cultural y la ampliación de derechos.

Además, se busca aportar niveles de sistematicidad y conocimiento relevante a experiencias que participan activamente de la promoción de derechos

culturales y la elaboración de políticas públicas.

Sobre el Diseño gráfico y Arte urbano

Diseño gráfico

Consideramos el diseño y la comunicación como creación cultural y al comunicador como un operador cultural frente al sistema y las desigualdades.

Creemos en una educación colectiva y colaborativa, en el trabajo materializado en taller.

Entendemos al diseño y el Arte callejero como resistencia, expresión, y disputa de sentidos.

Que cada estudiante logre herramientas propias y acordes para aprehender a representar sus conceptos y estrategias de manera innovadora en el contexto urbano y en las redes.

Arte urbano

Sacamos el diseño a la calle, y hacemos una fiesta de lenguajes visuales.

Stencil, paste-up, muralismo, arrankismo, grafitti, collage, ilustración, tipografía experimental.

Exploramos el arte urbano y su fusión con la comunicación, la política y el arte contemporáneo,

Que vamos a aprender

- transformar tus ideas en conceptos aptos para bajar en acciones graficas, diseños e ilustraciones a gran escala, y plasmarlos en el espacio público.

Plasmar mensajes disruptivos en el espacio publico

- Desarrollar y potenciar tu obra en el contexto urbano.
- Aprender diversos lenguajes visuales: ilustración, stencil, paste up, técnicas mixtas.
- Experimentar colectivamente la planificación y realización de acciones artísticas y obras de arte urbano.

- Generar un lenguaje comunicacional y visual personal y único.

- Plasmar ideas de manera rápida y con gran impacto visual.

- Optimizar tu tiempo de trabajo creativo.

- Adquirir herramientas concretas de street art.

- **Entender a la creación colectiva y la improvisación como los principales motores creativos.**

Los trabajos prácticos se basan 100% en ejemplos y experiencias reales de trabajos en diseño y arte urbano. Los ejercicios en clase incluyen qué quiero decir = el mensaje cómo lo quiero contar = la forma para quién = las personas El taller se divide en 20% ejercicios de comunicación. Redacción, síntesis, elaborar un mensaje. 40% ejercicios de diseño y composición. Forma, composición tipográfica en distintos formatos y piezas de diseño 40% ejercicios de experimentación con soportes, formatos y técnicas gráficas. Metodología: Basados en la pedagogía del “Learning by doing” (Se hace, se aprende), La dinámica es grupal, de esquicio y experimentación en clase 100%. Ponemos el cuerpo y la acción al servicio del mensaje, la buena tipografía y el arte urbano. Cada participante sale con herramientas concretas de acción, para aplicar en sus propios proyectos personales, culturales o comerciales.

El seminario de Artivismo comprenderá 15 encuentros de 4 horas cada uno, con una metodología de enseñanza presencial, donde los estudiantes accederán a los conceptos principales de la comunicación política a través de un análisis teórico-práctico de las distintas experiencias desarrolladas en Argentina y América Latina.

El programa académico estará organizado a través de una estructura modular que articulará lecturas teóricas con el análisis de experiencias concretas de comunicación política e institucional.

Organización de la cursada

- 1) Fundamentos de teoría política contemporánea
 - a) La política y lo político. Entre el conflicto y el consenso.
 - b) La institución del orden social.
 - c) La política entre la decisión y la deliberación.
 - d) Sistemas políticos comparados

- 2) Principales nociones de la comunicación política

Los contenidos del programa se desarrollarán en base a los siguientes ejes temáticos, presente los contenidos de cada módulo/ clase.

Cambios civilizatorios
Los derechos de la cultura. Tensiones y oportunidades
Transiciones

Nuevos desafíos para la cultura: los próximos 5 años. Los próximos 20 años
Las instituciones que necesitamos (vs. las que tenemos)

Derecho y gestión

Lo público y lo privado sobre los derechos culturales. Los temas del derecho de la cultura. Agenda latinoamericana.

Más allá del derecho, el acceso

Nuevos sistemas de incidencia, Gestión 3.0, ¿cómo innovar en la formulación de políticas públicas? Incidencia dentro y fuera de los ámbitos de gestión pública.

Junt@s- ¿Quiénes defienden los derechos culturales?

Organización de la cultura, asociaciones y colectivos protagonistas de los procesos de promoción de derechos. Actores públicos y privados. Intereses.

Bloques regionales y avances en los sistemas de promoción transnacional
Estrategias

Experiencias innovadoras de promoción y defensa de los derechos culturales en América Latina.

Bibliografía de referencia

BAUWENS Michel, MENDOZA Nicolás y IACOMELLA Franco, et al. Synthetic Overview of the Collaborative Economy Orange Labs and P2P Foundation, 2012. Disponible en http://p2pfoundation.net/Synthetic_Overview_oC_the_Collaborative_Economy

Bauwens, Michel and Vasilis Kostakis. 2015. "Towards a New Reconfiguration Among the State, Civil Society and the Market". Journal of Peer Production, 7, 1-6. <http://peerproduction.net/issues/issue-7-policies-for-the-commons/peer-reviewed-papers/towards-a-new-reconfiguration-among-the-state-civil-society-and-the-market/>

Par Cum Parí. Notes on the Horizontality of Peer to Peer Relationships in the Context of the Verticality of a Hierarchy of Values. Michel Bauwens. In: Pursuing the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work Together

BENTES, IVANA . Media-Multitud: estéticas de la comunicación y biopolíticas (Editora Mauad X. 2014).

BENZAQUEN, A. Soluciones colaborativas. En Medium: <https://medium.com/@adrianabenzaquen/soluciones-colaborativas-20aea9263df7#.k6gu32hue>

DEHEINZELIN, Lala <http://laladeheinzelin.com.br/wpcontent/uploads/2014/10/2013-08.Memorias-Lala-Congreso-Otro-Mundoesp.pdf>