

ARTE, EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS COLABORATIVAS

INFORMACIÓN GENERAL

IMPARTE: Yamile Villamil Rojas

DURACIÓN: 25 horas de acción educativa.

INFORMES: info@tallermultinacional.org

HORARIO: Este curso es asincrónico, por lo que cada alumno elige los días y horarios que más le conviene para revisar materiales didácticos, participar en foros y realizar tareas, dedicando aproximadamente diez horas semanales.

LUGAR: Curso completamente online impartido en el Aula Virtual de Taller Multinacional, por lo que se puede tomar desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.

CUPO LIMITADO

CANASTA DE PAGO (copia y pega el siguiente link):

<https://aula.tallermultinacional.org/>

COSTO: \$3,750.00 MXN.

**Becas y descuentos no son acumulables*

***Depósito o transferencia bancaria, únicamente en México.*

Escribe aulavirtual@tallermultinacional.org solicitando los datos bancarios

**Consulta la equivalencia aproximada en tu moneda local usando un convertidor de moneda :<https://www.google.com/finance/convert>*

**El tipo de cambio varía entre el dado por el convertidor y el de PayPal (medio por el cual se realiza el pago con tarjeta de crédito)*

****Precios sujetos a cambio sin previo aviso.*

DESCRIPCIÓN

Las prácticas colaborativas en arte son un trabajo de creación colectivo donde es importante la presencia de la comunidad o de personas que no son artistas, pero que a partir de sus saberes específicos, colaboran o co-crean una obra de manera cooperativa con el artista. Estas prácticas son también un medio de generar otras formas de creación, educación y actuar colectivo. En efecto, una práctica colaborativa en arte implica un trabajo común donde existen aprendizajes y relaciones horizontales, donde el intercambio de experiencias con las personas que trabajan en el proceso creativo, permite la construcción de nuevas relaciones, nuevas formas de creación, de seres políticos, de empoderamiento y de alteridad.

El arte y la educación emplean así prácticas de cooperación para la construcción de conocimientos y transformaciones sociales o simbólicas en una comunidad. Es por eso que el análisis y la práctica de diferentes formas de colaboración para la creación, bajo una reflexión al interior de nuestros roles como artistas o educadores, (en una sociedad determinada donde vivimos o actuamos), permitirá cambios y transformaciones, no solo en la manera de hacer, si no también de actuar frente a ciertas situaciones que se afrontan a nivel social individual y colectivo, generando otras formas de creación y aprendizaje.

De esta manera una "observación participativa" y la utilización de herramientas etnográficas para la creación de un proyecto u obra en colaboración, será un trabajo fundamental a lo largo del seminario. Al final, cada participante contará con los útiles básicos y necesarios para diseñar, crear o comenzar un proyecto y/u obra en colaboración.

DIRIGIDO A:

Estudiantes de licenciatura o maestría, profesionales, artistas o docentes de: artes visuales, artes plásticas, artistas sonoros o música, sociología y/o áreas relacionadas de otras disciplinas interesados en la creación artística o las artes visuales contemporáneas.

OBJETIVO:

Al final del curso el alumno será capaz de:

-Los participantes analizarán nuevas formas de creación colectivas a partir de la utilización de saberes populares, rituales o prácticas cotidianas, para crear sus propias herramientas de creación.

-Reflexionarán y aprenderán sobre las diferencias conceptuales del arte colaborativo, co-creación, arte participativo y cooperativo, así que sobre las relaciones del arte y la pedagogía y, la educación popular.

-Reflexionarán sobre las formas de saber-hacer popular como medio de creación y expresión que enriquecen los lenguajes artísticos y creativos, tanto de artistas y no artistas.

-Aprenderán a utilizar herramientas etnográficas de observación para la creación de un proyecto u obra en colaboración.

-Reflexionarán sobre el concepto de empoderamiento a partir de los cambios en la manera de actuar colectiva e individual a partir de las prácticas colaborativas.

TEMARIO DETALLADO:

Sesión 1: Tema Fundamentos teóricos: Bases conceptuales y prácticas

- Qué es el Arte en Colaboración?
- Qué y cuáles son las herramientas etnográficas?
- Conceptos teóricos. Inicio del trabajo práctico transversal del seminario.
- Tips creativos y tecnológicos para la realización de un diario de campo y trabajo de creación.

Sesión 2: Obras en colaboración A.: Arte y rituales populares

- Rituales y prácticas artísticas populares. Aproximaciones conceptuales al "Arte bruto".
- Análisis de las obras "Devocionalia"
- Análisis de la obra y/o proyecto "Kilómetros de vida y memoria"
- Tips creativos y tecnológicos para la realización de un diario de campo y trabajo de creación.

Sesión 3: Obras en colaboración B.: Arte y rituales seculares

- Rituales cotidianos: Transmisión, saber y pedagogía
- Esculturas comestibles. Reflexiones sobre el Eat-art
- Análisis de la obra "La Ruta del saber-sabor" y la "Womenhouse"
- Tips creativos y tecnológicos para la realización de un diario de campo y trabajo de creación.

Sesión 4: Proyecto final colaborativo: Acompañamiento individual y colectivo a los participantes del curso

- Acompañamiento personalizado a los participantes en el inicio o la ejecución de sus creaciones.
- Trabajo colectivo de discusión y trabajo cooperativo para la exposición virtual de las obras.
- Muestra y evaluación final.

METODOLOGÍA:

Trabajaremos una metodología teórico-práctica, donde los participantes realizarán un trabajo transversal de investigación-creación para el desarrollo de un proyecto u obra en colaboración. A partir de análisis conceptuales y de obras específicas, así que del uso de herramientas tecnológicas, cada participante contará con los materiales necesarios para crear espacios virtuales de exposición, discusión y colaboración. La creación de un Padlet individual será indispensable para el intercambio de ideas y la visualización de los trabajos desarrollados cada semana. La utilización de canales como YouTube o aplicaciones como Zoom, serán fuertemente utilizadas para las discusiones grupales y personalizadas que la tutora realizará con los participantes del seminario.

EVALUACIÓN:

- 20% Participación en los foros semanales.
- 35% Trabajo semanal alrededor de la actividad transversal del seminario "Cartografías sensibles".
- 20% Realización de actividades específicas semanales
- 25% Participación de la muestra final.

BIBLIOGRAFÍA:

Cada uno de los cursos cuenta con una bibliografía diferente y variada que enriquece el aprendizaje. Esta bibliografía será proporcionada al alumno a través de la plataforma del Aula Virtual del Taller Multinacional.

YAMILE VILLAMIL ROJAS

Nacida en 1985 en Colombia, vive y trabaja en París desde hace cinco años. Yamile Villamil Rojas es un artista plástica e investigadora. Estudió una licenciatura en Educación artística con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. Tiene una especialización en Estética, historia y práctica del Arte contemporáneo de la Universidad Paris 8 en Francia. En la misma Universidad terminó una Maestría en Diseño, medias y arte contemporáneo. Su trabajo está basado en exploraciones artísticas y etnográficas, realizando obras en colaboración y/o en co-creación, que presentan vínculos con prácticas rituales seculares y populares. A partir de sus investigaciones-creaciones, reflexiona sobre cuestiones de identidad, alteridad, culturas y territorios. La restitución y/o los resultados creativos de estos proyectos colaborativos toman diferentes formas según el caso: pueden ser acciones colectivas, videoinstalaciones, performances, publicaciones o incluso pinturas o esculturas. Ha desarrollado diferentes proyectos y obras en colaboración en Colombia y Francia.

En Francia ha realizado varias residencias de artista. Como docente trabaja actualmente con proyectos artísticos de educación popular en París. Actualmente, inicia una nueva investigación-creación sobre la representación y construcción de la imagen de sí mismo a partir de prácticas colectivas y colaborativas en arte.