

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes | Tecnicatura Universitaria en Fotografía

Seminario | Fotografía como herramienta para el
cambio social y su nexos con el activismo
(arte + activismo)

Modalidad del curso

Bimestral

Sistema de promoción

Directa

Carga horaria semanal

3 horas | Sábados de 10 a 13 hs.

Condiciones de aprobación

Para la promoción directa:

- 80% de asistencia a las clases y cumplimentar la entrega de los trabajos requeridos.
- 100 % de los trabajos prácticos aprobados con un mínimo de 6 puntos.
- Evaluación final a través de una producción grupal con un mínimo de 6 puntos.

Titular

Federico Estol

Fundamentación

En una sociedad cada vez más fragmentada en sus desigualdades, es importante que iniciativas artísticas y culturales colaboren con herramientas para el cambio social. Una apuesta a la participación activa de la sociedad civil, en los espacios de creación y decisión ciudadana que, utilizando las artes y la cultura expresen su inconformidad y su propuesta de cambio.

Esta tendencia, es promovida cada vez más por instituciones públicas, privadas y agrupaciones ciudadanas, utilizando la imagen como un espacio de expresión, que busca alcanzar una sociedad más igualitaria y tolerante. Estos proyectos destinados a mejorar la situación social de personas en riesgo de exclusión o vulnerabilidad y a crear espacios de equidad a través del arte y la cultura, necesitan de profesionales que entiendan los objetivos de este tipo de iniciativas.

Para el éxito de estas propuestas, es necesario que los artistas implicados, sean capaces de identificar las necesidades de los grupos sociales a los que se dirigirán, al mismo tiempo que, saber utilizar las diferentes herramientas para hacer partícipe a la ciudadanía de dichas iniciativas.

La fotografía para el cambio social tiene dos grandes retos que afrontar: El primero, es evitar que prácticas artísticas que implican una negociación con la alteridad, sean atrapadas por la retórica de inclusión y diversidad liberal, propias de los discursos de globalización postmodernos. El segundo reto, se trata de redefinir la noción de comunidad y las relaciones que con ella un/a artista o un colectivo establece. La fotografía humanista con buenas intenciones, puede transformarse en extractivismo cultural si no se difunde su mensaje en el territorio que se produce.

Fotografía como herramienta para el cambio social y su nexos con el activismo (arte + activismo), presenta herramientas básicas para la producción y el desarrollo de proyectos de fotografía, basada en la comunidad o en acciones artísticas como herramienta de comunicación social.

Objetivos generales

- Conocimiento de posibles estrategias fotográficas para el cambio social.
- Potenciar nuestro arte incluyendo la participación comunitaria.
- Sensibilizar al concepto de activismo y de la educación popular.
- Conocer autores con proyectos artísticos enfocados en la comunidad y el territorio.

Objetivos específicos

- Generar un mapa conceptual y un posible *storyboard* de una serie grupal.
- Realizar una práctica grupal con un sujeto a colectivo social.
- Debatir sobre la ética al enfrentarnos a situaciones sociales diversas.
- Conocer autores con proyectos enfocados en la comunidad y el territorio.

Criterios de evaluación

3 trabajos Prácticos grupales

TP 1 | Periódico subvertido

TP 2 | Mapa conceptual

TP 3 | Diseño y ejecución de una practica de activismo grupal

Modulo I | ¿Qué es la fotografía para el cambio social?

Introducción a la fotografía enfocada en la sociedad, la historia de la representación de las comunidades con la imagen y sus movimientos. La caída de los medios masivos como vehículo del mensaje transformador y el nuevo estado de situación en la actualidad.

Autores: Joao Ripper, JR Artist, Robert Saltzman, Angelica Dass, Brian Franck. Jacob August Riis, *Jim Goldberg*,

Modulo II | El trabajo de campo y su ética metodológica

Capacitarnos en trabajar con personas y sus entornos. Introducción al concepto de extractivismo cultural y la ética del trabajo de campo. El poder de la imagen para la cohesión social y el sentido de pertenencia. La fotografía participativa y la concreción de una mirada colectiva. Mapa conceptual y constelación del proyecto social.

Autores: Vik Muniz, Jan Hoek, Cesar Dezfuli, Proyecto Wacho, Pablo Albarenga, Karen Paulina Biswell,

Modulo III | La educación popular y la participación creativa

El concepto de la educación popular aplicado a la fotografía y su raíz en Latinoamérica. Todos somos autores y producimos el proyecto colaborativamente. Fotografía vinculada a luchas de la sociedad utilizando la imagen asistiendo a ONG, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y medios barriales. Fotografía al servicio social sin renunciar al lado artístico / estético de la comunicación. Edición y control de la distribución del proyecto compartida con el colectivo.

Autores: Jo Spence, Alejandro Chaskiberg, IAbuelas, Proyecto Haluro, Baudó Agencia pública, Sumaúma Jornalismo, Alexandra Bell

Modulo IV | Practicas activistas con la imagen

Introducción al activismo y sus referencias mundiales, la fotografía como protagonista de la creación Artivista, Etapas de análisis de coyuntura, diseño colectivo de la acción, Implementación de la acción, organizarse y actuar, evaluar colectivamente y sistematizar.

Autores: Alejandro Cruz, Ad Busters, EN Medio, EXtunction rebellion, Guerrilla Girls, Lastesis, Studio total, The dazzle Club, Barbara Kruger, Dysturb,

Bibliografía

BLUMER, Herbert (1982). El interaccionismo simbólico. Barcelona: Hora.

FREIRE, Paulo (1996). Pedagogía del oprimido. Barcelona: Biblioteca Nueva.

GUMUCIO, Alfonso (2001). Haciendo olas: historia de la comunicación participativa para el cambio social. Nueva York: The Rockefeller Foundation.

HERNANDEZ, Roberto y otros (2010). Metodología de la investigación. México: McGraw-

Hill, 5ta ed. barca, J. (2006). Del arte urbano a los murales. ¿Qué hemos perdido. In P.

Soares-Neves (Ed.), Street art & urban creativity scientific journal, 2, 2. Lisboa.

www.urbanario.es

JO SPENCE (2009) MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN PERFECTA. FOTOGRAFÍA, SUBJETIVIDAD, ANTAGONISMO. Editado por el MACBA de Barcelona

FREUND, G. (1976): La fotografía como documento social. Barcelona, Gustavo Gili.

GALASSO, G. (2001): Nada más que historia. Teoría y metodología. Barcelona, Ariel.

GARCÍA JIMÉNEZ, M. (1998): "Pasado, patrimonio e identidad. La colección etnográfica y la recopilación folclórica", en El Toro de Caña, núm. 3, págs. 563-592.

GUBERN, R. (1987): La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona, Gustavo Gili.

MUÑOZ, J. (1999): "De la fotografía social a la fotografía antropológica: un intercambio metodológico"

PÉREZ MONFORT, R. (1998): "Fotografía e historia: aproximaciones a las posibilidades de la fotografía como fuente documental", en Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, volumen 5, núm. 13.

SONTANG, S. (1981): Sobre la fotografía. Barcelona, Edhasa.