

AGENTS DINAMITZADORS DE PROJECTES ARTÍSTICS

13a edició



* Intervenció de [NyamNyam](#) a [L'Assalt](#), projecte artístic i comissarial d'Estel Boada pel Cicle [Mutualismes \(+/+\)](#) d'EART. Abril 2014.

Dissabtes 28 de febrer, 7, 14 i 21 de març de 2015

De 10:00 a 14:00h

Preu/ 155 €

Descomptes/ Amics i amigues d'Experimentem amb l'ART i Carnet de biblioteques 140 €

Com construir estratègies de mediació vinculades a projectes artístics contemporanis?

El curs explora nous contextos i noves iniciatives artístiques per implicar, conscienciar i crear nous públics. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l'educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques per crear i accionar.

Modera el curs: **Dolors Juarez** (Experimentem amb l'ART)

Ponents: **Glòria Picazo** (Centre d'Art la Panera) / **Javier Rodrigo** (Transductores) / **Tonina Cerdà** (Programa de Públics i Educació del Macba) / **Lluc Mayol** (La fanzinoteca, Art Doules, UNZIP) / **Teresa Rubio** (Servei educatiu del Centre d'Art Tecla Sala)

El curs s'organitza a partir de tres àmbits que mostren diverses maneres d'aproximar-se a les pràctiques d'educació i creació artístiques contemporànies:

Bloc 1. Coordenades d'acció

Per una banda, exposa diferents enfocaments de l'educació artística, fent un recorregut històric i analitzant diversos marcs teòrics. Per altra, mostra pràctiques educatives a institucions museístiques o centres d'art, i situa nous formats expositius com a instruments de participació directa.

Bloc 2. Nous processos educatius

Centra l'atenció en tres espais d'acció: l'escola, el museu i l'esfera pública, presentant experiències que empen diverses estratègies i metodologies de treball amb diferents grups i contextos.

Bloc 3. Recursos

Ofereix fonts per activar una bona recerca i documentació en la realització de projectes artisticoeducatius, i facilita eines que ajudin a dinamitzar-los.

OBJECTIUS

- Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a eina educativa i educadora.
- Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l'educació artística.
- Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb nous formats i metodologies.
- Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
- Formar a persones que dinamitzen projectes artístics, per una professionalització del sector.
- Facilitar recursos per estar al corrent de les noves pràctiques i línies de treball del sector.

DESTINATARIS

- Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, sales i projectes artístics.
- Docents que utilitzen o volen utilitzar l'art i els processos de creació contemporània com a eina educativa.
- Estudiants d'art, artistes i agents culturals que vulguin aproximar-se a nous formats expositius que vinculen art, educació, institucions i territori.
- Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.

PROGRAMA

Modera el curs: Dolors Juarez

Dissabte 28 de febrer (Espai EART)

9.30 - 10.00 Signar assistència i acreditacions.

BLOC 1. COORDENADES D'ACCIÓ /

Dolors Juarez

Comunitats de pràctica. Camps d'acció i relació de l'educació artística, les arts contemporànies i les seves incidències en el context actual. La sessió pretén projectar una possible cartografia que ajudi a situar i analitzar les diferents pràctiques educatives en museus i centres d'art, fent un recorregut històric i enfocant els diversos models d'educació i línies institucionals.

Es mostraran alguns itineraris des d'on transitar els àmbits de la creació contemporània i l'educació, situant-los dins un sistema de relacions, i no com elements aïllats i essencialistes. Aquests recorreguts pretenen enllaçar amb les trajectòries personals dels assistents al curs, per tal de teixir conjuntament, un marc de pràctica i estudi crític vinculant art, pedagogia i territori.

10.00 – 11.30 h. **Agents i intencions** / presentació del curs.

11.30 – 12.00 h. Descans.

12.00 - 13.30 h. **Itineraris i recorreguts** / relacions entre art, educació i contextos.

13.30 – 14.00 h. **Reptes i oportunitats** / posada en comú.

Dissabte 7 de març (Espai EART)

BLOC 2. NOUS PROCESSOS EDUCATIUS /

Glòria Picazo

10.00 – 11:00h. **Col·laboracions entre el Centre d'Art la Panera i la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida.** Una iniciativa que eixampla la tasca d'un centre d'art, tant des del punt de vista de sortir fora dels seus murs com des de la seva tasca de difusió de l'art contemporani, és la que s'ha vingut gestant al llarg dels darrers anys, treballant conjuntament la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida i el Centre d'Art la Panera: "Zona Baixa", un espai expositiu situat dins d'aquesta facultat i que ha esdevingut una mena de laboratori creatiu i educatiu. I mai més ben emprat el qualificatiu de laboratori, per què no es tracta d'un espai expositiu convencional dirigit a un públic general com és habitual, si no que està pensat en funció de les necessitats educatives d'aquesta Facultat. En definitiva, les exposicions que s'hi presenten poden ser enteses com una prolongació de l'activitat expositiva de La Panera i de la seva col·lecció, però sobretot són propostes que parteixen d'un objectiu inicial molt definit: han de ser eines útils per a la comunitat educativa que transita per aquesta Facultat.

11.00 – 11.30 h. Descans.

Javier Rodrigo

11.30 – 12.30 h. **Les pedagogies col·lectives com a laboratoris de producció cultural en xarxa.**

Les pedagogies col·lectives suposen nous espais de producció cultural i ciutadania que generen relacions complexes entre diverses institucions o metodologies de treball (entre escoles, centres culturals, museus, espais informals d'aprenentatge, centres comunitaris, etc.). En aquesta sessió es pretén mostrar els modes operatius de treball pedagògic com a laboratoris de ciutadania a partir d'exemples dins el projecte Transductores.

12.30 – 14.00 h. Posada en comú amb Glòria Picazo, Javier Rodrigo i moderadora.

Dissabte 14 de març (MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona)

BLOC 2. NOUS PROCESSOS EDUCATIUS /

Tonina Cerdà

10.00 – 11.00h. **Museus i joves. Construint els públics del futur.** La idea és compartir alguns dels assajos que estem portant a terme al museu per tal d'oferir propostes singulars i diferents als joves, tant als que venen en grup per decisió d'un mestre com els que veuen el museu com un lloc possible on passar una estona del seu temps de lleure. Per això, farem un recorregut per alguns dels projectes com les visites performatives, el vídeo MACBA, les Hibridacions, l'Habitació 1418 o el Macba es viu amb la intenció de mostrar espais d'encontre i plataformes compartides de creació i elaboració de programa.

11.00 – 11.30h. Descans.

Lluc Mayol

11.30 – 12.30 h. **Processos d'acompanyament dins l'àmbit artístic.** A partir de casos concrets de mediació des de projectes artístics, en els que Lluc Mayol ha participat activament, proposa la idea d'acompanyament com a posició des de la qual treballar amb la complexitat de relacions que s'estableixen al voltant d'un projecte o una institució artística. Problematitzar nocions, rols i relats. Mirar de transgredir la verticalitat, les hegemonies i les relacions de poder. Posar en qüestió la funció i el valor social de l'art. Entendre l'espai artístic com a un espai de dissens, confluència, interseccions i contradiccions en el que el conflicte emergeix com a una oportunitat per construir noves relacions, nous aprenentatges.

12.30 – 14.00 h. Posada en comú amb Tonina Cerdà, Lluc Mayol i moderadora.

Dissabte 21 de març

BLOC 3. RECURSOS /

Teresa Rubio

10.00- 12.00 **Expedició als pols. Com conquerir l'iceberg de l'art sense naufragar, morir de fred ni renunciar al tresor que amaga.** Petits exercicis pràctics, recursos i eines de mediació per activar la relació entre l'art i les persones, facilitant espais de possibilitat, intercanvi i experiència feliç en el context de l'art.

12.00 -12.30 h. Descans.

12.30 – 13:30h. Posada en comú amb Teresa Rubio i moderadora.

13:30 - 14.00 h. Valoració i cloenda del curs amb Dolores Juarez (moderadora).

PARTICIPANTS

MODERACIÓ DEL CURS I BLOC 1. COORDENADES D'ACCIÓ

- **Dolors Juarez.** Doctora en Belles Arts, Llicenciada en Belles Arts i postgraduada en Museus i Educació per la Universitat de Barcelona. Des del 1997 treballa en diversos projectes culturals i interdisciplinaris, que entrellacen diferents camps d'acció com la recerca, l'educació, la creació, el comissariat, la gestió i la producció artística. Ha realitzat projectes artístics, educatius i participatius desenvolupant diverses tasques (gestió i coordinació de projectes; comissariat, coordinació i muntatge d'exposicions; disseny d'activitats i programes; direcció de jornades i cursos; etc.). També ha exercit com a educadora a diverses propostes artístiques i de mediació cultural. Actualment és co-directora d'Experimentem amb l'ART, on treballa en diferents projectes artisticoeducatius vinculats a l'espai EART i altres serveis externs.

BLOC 2. NOUS PROCESSOS EDUCATIUS

- **Glòria Picasso.** Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Crític d'art i comissària d'exposicions. Ha col·laborat amb la Galeria Joan Prats, Metrònom, el capcMusée de Burdeus i el Macba de Barcelona. Des del 2003 és directora del Centre d'Art la Panera de Lleida. Imparteix regularment classes de màster a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Internacional de Catalunya.
- **Javier Rodrigo.** Investigador i educador d'art. Ha coordinat jornades, seminaris i conferències sobre pedagogies crítiques, museus i polítiques de col·laboració com *Pràctiques dialògiques* (3 edicions), *Accions Reversibles* (AcVic) i investigat i publicat sobre aquestes temàtiques. Actualment co-coordina juntament amb Antonio Collados el projecte pedagògic i cultural *Transductores*. Col·labora i ha col·laborat amb centres d'art com Fundació Pilar i Joan Miró, Es baluard, la Virreina centre de la Imatge, Reina Sofia i actualment amb el Centre Cultura de Tabakalera (Donosti).
- **Lluç Mayol Palouzié.** Treballa en cultura, principalment en l'àmbit de les arts visuals que entén com un camp per l'acció política des de la recerca, l'educació, la comunicació, la gestió i la practica artística. Actualment és responsable del projecte municipal /UNZIP Arts Visuals al Prat i membre de l'equip pedagògic de l'Escola d'Arts del Prat. Ha impulsat iniciatives independents com Saladestar, La fanzinoteca ambulat i ArtDoules. Llicenciat en Belles arts i màster en Arts visuals i educació a la UB.
- **Tonina Cerdà Ripoll.** Llicenciada en Història de l'Art (UB) i Màster en Humanitats (UPF). En l'actualitat és Responsable de Programes Públics i Educació del MACBA, institució en la qual treballa des de la seva obertura i on ha desenvolupat diferents tasques. Abans havia treballat a Fundació "la Caixa" i a l'Olimpiada Cultural de Barcelona.

BLOC 3. RECURSOS

- **Teresa Rubio.** És mediadora cultural i educadora d'art. Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Salamanca i Siena, DEA en la Universitat de Barcelona i Màster en Crítica d'Art i Comunicació de l'UDG. Va dirigir i comissariar *42º Latitud Arte, el ciclo de arte contemporáneo de Tudela* (Navarra) durant tres edicions i va ser co-fundadora d'Airvoland, un col·lectiu artístic sobre la mobilitat aèria. Va col·laborar amb nombroses entitats i projectes per promoure, difondre i gaudir del fet artístic i va formar part de l'equip d'Experimentem amb l'ART, especialitzant-se en educació artística i mediació de públics. Actualment es responsable del Servei Educatiu del Centre d'Art Tecla Sala de L'Hospitalet i continua investigant i explorant les possibilitats d'aprenentatge i desenvolupament a través de l'art.



Experimentem amb l'ART

20 anys en art i educació

C/ Torrijos, 68
08012 Barcelona
www.experimentem.org
www.activitatsdart.org
932 171 877

Amb la col·laboració de:



Membres de:

**XARXA
PROD
. CAT** | Xarxa d'espais
de producció
i creació
de Catalunya



Amb el suport de:

