

Escola de Arte Útil

Tania Bruguera

Somos *muIt+s*: experimentos sobre coletividade
Pinacoteca de São Paulo

Quintas e sextas, das 15h às 18h - De 14 de agosto a 25 de outubro, na Pina_Luz
66 horas/aula

Os projetos políticos socialmente engajados de Tania Bruguera aplicam a estética da arte à vida cotidiana. Concentrando-se na transformação do afeto social em eficácia política, a artista propõe intervenções intensivas na estrutura institucional da memória coletiva, na educação e na política. O projeto da *Escola de Arte Útil* dá continuidade ao interesse de Bruguera pelo uso de instituições de transição - neste caso, uma escola de arte - para intensificar o potencial da arte de mudar perspectivas e de contribuir para o desenvolvimento social, político, e para a mudança cultural.

A *Escuela de Arte Útil* é uma versão atualizada de seu projeto pedagógico de longa-duração, a *Cátedra Arte de Conducta*, realizado em sua casa em Havana de 2003 até 2009. O foco em arte útil, um termo que sugere a arte como uma ferramenta ou dispositivo de mudança, está acoplado aos objetivos do *Arquivo Arte Útil* (2013 - em curso), a principal ferramenta para a escola, que estará disponível na exposição e também online em arte-util.org.

Bruguera concebeu um novo currículo para este projeto, que usa o conceito de *Arte Útil* para enfrentar os desafios que os artistas têm hoje, olhando para um grupo de projetos artísticos e metodologias que podem constituir uma história paralela da arte. Esta é o componente pedagógico central da instalação que acontece ao longo da exposição *Somos MuIt+s: experimentos sobre coletividade*. A partir da proposta de Bruguera, o artista Fábio Tremonte montou um programa especialmente para a edição da *Escola de Arte Útil* na Pinacoteca, com palestrantes convidados e atividades práticas.

Alunos matriculados na disciplina receberão certificado de participação da atividade, com o crédito das horas do curso.

O grupo formado por essas e esses estudantes compromete-se a essa sistemática, mas o público em geral é também bem-vindo para participar das atividades da Escola ao visitar a exposição.

Descrição do curso

Seja através de grupos auto-organizados, iniciativas individuais ou coletivas, as pessoas estão desenvolvendo novos métodos e formações sociais para lidar com questões que já foram antes de domínio do Estado. Estas iniciativas não são incidentes isolados, mas parte de uma história de arte que ainda tem que ser contada, e eles estão moldando nosso mundo contemporâneo. Esse curso enfoca ações que desenvolvem o conceito de *arte útil* e o papel de mudança da arte contemporânea, tratando da autocrítica institucional, do hiperrealismo ativo, da legalidade, da reforma do capital, da busca por resultados, da sustentabilidade, e das intersecções com outras disciplinas e modos de colaboração criativa.

Frequência e participação

Espera-se que as e os estudantes participem ativamente nas aulas, façam as leituras recomendadas, contribuam substantivamente para as conversas e gerem um novo projeto que será mostrado no final do curso. Frequência e pontualidade são essenciais. A turma se envolverá em discussões sobre como criar um projeto útil, incluindo a implementação dos critérios e sua relação com a esfera pública.

Ao final do curso espera-se que a / o estudante:

1. Entenda a história, estratégias e desafios da *Arte Útil*
2. Familiarize-se com o léxico, especialmente conceitos como "resultados benéficiais", "iniciador", "usuário", "sustentabilidade" e "implementação"
3. Teste as estratégias e recursos da *Arte Útil*
4. Compreenda as diferenças entre estética relacional, arte pública e práticas socialmente engajadas
5. Aprenda novas habilidades de trabalho de campo e colaboração
6. Crie seu próprio projeto de *Arte Útil*

Exercícios

As e os estudantes têm duas semanas para trabalhar e apresentar cada exercício. Exercícios incompletos impedem de participar na mostra final.

EXERCÍCIO 1 - Semanas 1 a 4

Pense em uma injustiça recorrente que afeta você e proponha novas maneiras pelas quais a questão poderia ser abordada. Pesquise o *Arquivo Arte Útil* para encontrar projetos semelhantes e use-os como ponto de partida e referência para sua proposta. Ao apresentar e discutir com a classe; comente as referências de sua proposta e debata como ela difere daqueles exemplos. Produza um protótipo. Um debatedor será atribuído para cada protótipo. Ele ou ela vai questionar como o projeto aborda novos usos para a arte dentro da sociedade, sua eficácia, sua viabilidade e quem se beneficia com isso e como.

EXERCÍCIO 2 - Semanas 5 a 8

Escolha uma estética relacional, arte pública ou projeto de arte socialmente engajado que não se enquadra no critério *Arte Útil* e o transforme em uma proposta de *Arte Útil*. Apresente-o à classe. Envie uma descrição por escrito da sua ideia de protótipo desenvolvido nas semanas 1 e 2, levando em conta o feedback do seu debatedor. Os instrutores irão rever sua proposta.

EXERCÍCIO 3 - Semanas 10 e 11

Apresente seu protótipo de projeto para a turma. Descreva suas estratégias para o seu potencial de sustentabilidade, incluindo como ela desafia o campo no qual opera, como ela trabalha em uma escala de 1: 1, e como ela pode evoluir considerando as urgências atuais que ela enfrenta. Identifique seus possíveis usuários e estratégias para fazer a transição para seu público. Explique como a estética é estabelecida durante o processo. Apresente sua implementação através de um cronograma.

Nas **Aulas-oficinas**, artistas e/ou educadores são convidados a apresentar seus projetos e a propor uma atividade prática. Para isso, reservamos as quintas-feiras no período da tarde, durante aproximadamente 3 horas. Para os **Estudos de caso**, artistas e profissionais de outras disciplinas são convidados para apresentar e conversar sobre seus projetos por um período de 1h30 ou 2h, alternando as quintas-feiras com as **Aulas-oficinas**. As sextas-feiras à tarde estão reservadas para o desenvolvimento e apresentação dos Exercícios propostos, com a orientação do coordenador do curso, Fábio Tremonte e da curadora Fernanda Pitta.

O espaço da *Escola de Arte Útil* poderá ser ocupado livremente por outras atividades pedagógicas ao longo da exposição, respeitadas as regras de utilização das salas expositivas do museu.

Escola de Arte Útil

Programação

Semana 1

Quinta-feira | 15 de agosto

Introdução à Arte Útil, entendendo as diferenças entre estética relacional, práticas sociais engajadas, arte pública e Arte Útil, com Fábio Tremonte | Estudo de caso | Leonardo Araújo | GLAC

Sexta-feira | 16 de agosto

Preparação do Exercício 1, acompanhamento de Fernanda Pitta

Semana 2

Quinta-feira | 22 de agosto

Análise do Manifesto de Arte Útil, com Fábio Tremonte | Aula-oficina | Diogo de Moraes | Diário do busão

Sexta-feira | 23 de agosto

Preparação do Exercício 1, acompanhamento de Fábio Tremonte

Semana 3

Quinta-feira | 29 de agosto

Usando o arquivo e o léxico, revisão de exemplos do arquivo a partir das estratégias e categorias, com Fábio Tremonte | Estudo de caso, com Guilherme Teixeira

Sexta-feira | 30 de agosto

Apresentação do Exercício 1, acompanhamento de Fábio Tremonte

Semana 4

Quinta-feira | 5 de setembro

Aula-oficina, com Germano Dushá | Fora

Sexta-feira | 6 de setembro

Apresentação do Exercício 1, acompanhamento de Fernanda Pitta

Semana 5

Quinta-feira | 12 de setembro

Estudo de caso, com Beatriz Lemos | Lastro [excepcionalmente pela manhã]

Sexta-feira | 13 de setembro

Preparação do Exercício 2, acompanhamento de Fernanda Pitta

Semana 6

Quinta-feira | 19 de setembro

Aula-oficina, com María Eugenia Cordero | Barda del Desierto | Argentina

Sexta-feira | 20 de setembro

Preparação do Exercício 2, acompanhamento de Fernanda Pitta

Semana 7

Quinta-feira | 26 de setembro

Estudo de caso, com Jaider Esbell e Paula Berbert | PassoapassoMakunaima

Sexta-feira | 27 de setembro

Preparação do Exercício 2, acompanhamento de Fábio Tremonte

Semana 8

Quinta-feira | 3 de outubro

Aula-oficina, com Macarena Hernandez | Aeromoto | México

Sexta-feira | 4 de outubro

Apresentação do Exercício 2, , acompanhamento de Fábio Tremonte

Semana 9

Workshop com Tania Bruguera, de segunda a sexta

Semana 10

Quinta-feira | 17 de outubro

Aula-oficina, com Cláudio Bueno e João Simões | Plataforma Explode

Sexta-feira | 18 de outubro

Preparação do Exercício 3, acompanhamento de Fábio Tremonte

Semana 11

Quinta-feira | 24 de outubro

Aula-oficina, com Graziela Kunsch e Daniel Guimarães | Clínica Pública de Psicanálise

Sexta-feira | 25 de outubro

Apresentação do Exercício 3, encerramento do curso com Fábio Tremonte e Fernanda Pitta

Escola de Arte Útil

Bibliografia

Arquivo Arte Útil:

<http://http://www.arte-util.org/projects>.

Aushana Aikens, Christina, et al., eds. *What's the Use? Constellations of Art, History and Knowledge: A Critical Reader*. Amsterdam: Valiz, 2016.

Barthes, Roland. "A morte do autor" In: *O rumor da língua*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

Benjamin, Walter. "O autor como produtor. Conferência pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo, em 27 de abril de 1934". In: *Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1994 [Obras Escolhidas, v. 1]

Bishop, Claire. *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. London: Verso, 2012.

Boal, Augusto. "Invisible Theatre." In *Art and Social Change: A Critical Reader*. Edited by Charles Esche and William Bradley. London: Tate Publishing, 2007.

Bruguera, Tania. "Reflexões sobre Arte Útil." In: *Somos muit+s: experimentos sobre coletividade*. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2019.

Byrne, John. "Social Autonomy and the Use Value of Art." *Afterall* 42 (Outono-Inverno, 2016).

Costa, Eduardo. "Manifesto on Useful Art." 1969. Disponível em <http://immigrantmovement.us/wordpress/2011/04/eduardo-costas-manifesto-on-useful-art1969/>

Dewey, John. *Arte como Experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

Duchamp, Marcel. "O ato criador". In BATTCKOCK, Gregory, org.. *A Nova Arte*. São Paulo. Perspectiva: 2004.

Esche, Charles, e Will Bradley, orgs. *Art and Social Change: A Critical Reader*. London: Tate Publishing, 2007.

Freire, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. São Paulo: Paz e Terra, 1987 (1ª edição de 1968)

Groys, Boris. "Sobre o ativismo artístico", *Poiésis, Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense*, v.18, n.29, 2017. Disponível em <http://periodicos.uff.br/poiesis/article/view/2004>

Khomami, Nadia. "Abortion Drone to Fly Pills across Border into Poland." *Guardian*, 24 de junho de 2015.

Lippard, Lucy. "Time Capsule." In *Art and Social Change: A Critical Reader*. London: Tate Publishing, 2007.

Medina, Gemma, and Alessandra Saviotti. "Broadcasting the Archive: Redefining the City through Socially Engaged Practices, Community Art and Cultural Activism." *Temporary Art Review*, 29 de fevereiro, 2016.

Poggi, Pino. "Arte Utile I, II, III, IV Manifesto." Disponível em <http://arte-utile.net>

Ruskin, John. "The Relation of Art to Use." In *Lectures on Art—Delivered before the University of Oxford in Hilary Term, 1870*. New York: John Wiley and Son, 1875.

Scott, Emily Eliza, e Kirsten Swenson. "Contemporary Art and the Politics of Land Use." In *Critical Landscapes: Art, Space, Politics*. Berkeley: University of California Press, 2015.

Sherk, Bonnie Ora. "Position Paper: Crossroads Community (The Farm)." In *Art and Social Change: A Critical Reader*. Edited by Charles Esche and William Bradley. London: Tate Publishing, 2007.

Wallis, Jonathan. "Interview with Tania Bruguera." *Art and the Public Sphere* 4 (2015).

Wright, Stephen. "Para um léxico dos usos, disponível em <http://www.edicoesaurora.com/para-um-lexico-dos-usos-stephen-wright/>

Yank, Sue Bell. "From Freehouse to Neighborhood Co-op: The Birth of a New Organizational Form." *FIELD: A Journal for Socially Engaged Art Criticism* 1, no. 1 (Primavera 2015)

apoio de mídia

revista piauí

Itaú

realização

Arte Útil

PINACOTECA
DE SÃO PAULO

Secretaria de
Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA ESPECIAL DA
CULTURA

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

