
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY

World Languages and Cultures

Profesor: Stephen Vilaseca
Despacho: 315 Watson

Correo electrónico: svilaseca@niu.edu

Horas de oficina: lunes, miércoles, viernes 11:00am-12:00pm **online** (Blackboard Main Room)

FLSP 400//500: Artivismo, creatividad social, y los comunes en comunidades de prácticas autogestionadas en España

Online 100% Synchronous
martes 5:00 pm – 7:40 pm

"El arte es una mentira que nos ayuda a comprender la verdad" – Picasso

"Poetry is the way we help give name to the nameless so it can be thought" – Audre Lorde

Descripción del curso

El arte, la creatividad social, y la lógica de los comunes desempeñan papeles centrales en el activismo político anticapitalista en todo el mundo, como se ha podido comprobar en el movimiento antiglobalización de finales de los noventa, las protestas internacionales contra la guerra de Irak en 2003, el movimiento okupa europeo, la Primavera Árabe, el movimiento Occupy en Estados Unidos, y las protestas internacionales contra el cambio climático. Artistas estadounidenses individuales como Steve Lambert, fundador de la Anti-Advertising Agency; y Andy Bichlbaum y Mike Bonanno, miembros de los Yes Men, por nombrar algunos, y comunidades de prácticas autogestionadas españolas como el Colectivo Enmedio, OVNI, Metromuster, y Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) vinculan continuamente el activismo social con la práctica artística y la lógica de los comunes. Este curso aborda críticamente el activismo creativo en la España contemporánea con el fin de evaluar cómo puede utilizarse el arte como herramienta creativa para el activismo político.

Objetivos de aprendizaje del estudiante

Al participar en este curso, los estudiantes:

- Analizarán ejemplos de activismo creativo
- Estudiarán tácticas y estrategias creativas (*détournement*, *dérive*, situacionismo, hacktivismo, etc.)
- Examinarán la lógica de los comunes
- Crearán una entrada en el co-diccionario de **la Constelación de los Comunes**

Evaluación y nota final:

1- Tarea/Participación	10%
2- Escuchar 8 entrevistas/contestar preguntas	30%
3- Presentación de un texto crítico	10%
4- Exámenes (2)	20%
- examen #1: 10%	
- examen #2: 10%	
5- Entrada para el co-diccionario	30%

Grades:

A/F los estudiantes deben obtener una puntuación del 60% o superior para recibir créditos por el curso.

A = 93-100	B+ = 87-89	C+ = 77-79	D = 60-69
A- = 90-92	B = 83-86	C = 70-76	F = below 60
	B-=80-82		

Tareas/Actividades

Entrevistas con comunidades de prácticas autogestionadas en torno al eje de lo común

A lo largo del semestre, cada alumno escuchará (8) entrevistas sobre varias comunidades de prácticas autogestionadas de la Constelación de los Comunes y contestará preguntas basadas en las entrevistas.

Definición de un concepto que aparece en una o más de las 8 entrevistas y que no está en el co-diccionario de la Constelación de los Comunes

Los estudiantes, en grupos de dos, crearán una definición completa de un concepto que aparece en las entrevistas.

Presentación de textos críticos

A lo largo del semestre, los estudiantes, en grupos de dos, leerán un (1) texto crítico asignado y dirigirán una (1) discusión en clase sobre los textos. Los estudiantes presentarán las ideas principales y contribuirán a generar un intercambio dinámico con sus compañeros de clase.

La selección y creación de una entrada en el co-diccionario de la Constelación de los Comunes

Los estudiantes crearán colectivamente una entrada para el co-diccionario de la Constelación de los Comunes.

Exámenes

Habrán dos (2) exámenes basados en las lecturas y discusiones en clase.

Lecturas

- Álvarez-Blanco, Palmar. "El jazz improvisado de los Comunes. Expresiones prácticas de respeto asimétrico." *Pequeño tratado de amistad: Hacia una política de respeto*. Santander: La Vorágine, 2023. 99-107.
- . *Oikonomía y acción ciudadana: Transitando sistemas con la Constelación de los Comunes (2020-2023)*. Santander: La Vorágine, 2023. 1-35.
- . "Relacionarnos en una primera persona plural." *Pequeño tratado de amistad: Hacia una política de respeto*. Santander: La Vorágine, 2023. 109-126.
- . Constelación de los comunes. <https://constelaciondeloscomunes.org/>
- Butler, Judith. "Bodily Vulnerability, Coalitions, and Street Politics." *Differences in Common. Gender, Vulnerability, and Community*. Eds. Joanna Sabadell-Nieto and Marta Segarra. Critical Studies 37. Amsterdam and New York: Rodopi, 99-119.
- Center for Artistic Activism (C4AA). <https://artisticactivism.org/>
- Debord, Guy and Gil J. Wolman. "Method of *Détournement*." *Les Lèvres Nues* 8 (1956).
- "*Détournement* as Negation and Prelude." *Internationale Situationniste* 3 (1959).
- Duncombe, Stephen. "Affect and Effect: Artful Protest and Political Impact." *The Democratic Sphere*. Ed. Henrik Kaare Nielsen, Aarhus University Press, 2016. 433-452.
- . "Does it Work? The AEffect of Activist Art." *Social Research: An International Quarterly* 83.1 (2016): 115-134.
- Duncombe, Stephen and Steve Lambert. "Why Artistic Activism?" *Center for Artistic Activism*, 9 Apr 2018, c4aa.org/2018/04/why-artistic-activism/. Accessed 20 May 2021.
- Green Fryd, Vivien. "Suzanne Lacy's *Three Weeks in May*: Feminist Activist Performance Art as 'Expanded Public Pedagogy'." *NWSA Journal* 19.1 (2007): 23-38.
- Hardt, Michael and Antonio Negri. *Declaration*. New York: Argo Navis, 2012.
- Hecken, Thomas and Agata Grzenia. "Situationism." *1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956-1977*. Eds. Martin Klimke and Joachim Scharloth. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2008. 23-30.
- Holmes, Brian. "The Affectivist Manifesto: Artistic Critique for the 21st Century." *Escape the Overcode: Activist Art in the Control Society*. Eindhoven: Van Abbemuseum, 2009.
- Jenkins, Henry. "What do you mean by 'Culture Jamming'?": An Interview with Moritz Fink and Marilyn DeLaure (Part 1)." *Confessions of an Aca-Fan*, 30 Oct 2017, <http://henryjenkins.org/blog/2017/9/7/an-interview-with-moritz-fink-and-marilyn-deaurie-part-one>. Accessed 1 June 2021.
- McDonough, Tom. "Situationist Space." *Guy Debord and the Situationist International. Texts and Documents*. Ed. Tom McDonough, Cambridge, MA: MIT Press, 2002. 241-65.
- Miles, Malcolm. *Art, Space, and the City: Public Art and Urban Futures*. London and New York: Routledge, 1997.
- Stallman, Richard. "On Hacking." *Stallman.org*, n.d. <[stallman.org/ articles/on-hacking.html](http://stallman.org/articles/on-hacking.html)>.
- Vilaseca, Stephen Luis. "Félix Guattari and urban cultural studies." *Journal of Urban Cultural Studies* 1.1 (2014): 137-144.

Antes del primer día de clase, por favor leed *Oikonomía y acción ciudadana: Transitando sistemas con la Constelación de los Comunes (2020-2023)*. Santander: La Vorágine, 2023. 1-35.

Semana 1	
martes 26 (agosto)	INTRODUCCIÓN A LA CONSTELACIÓN DE LOS COMUNES Y LA CREACIÓN DE UNA ENTRADA EN EL CO-DICCIONARIO
5:00pm - 5:15pm	Explicar el sílabo
5:15-6:15	Redescubrir los Comunes – Palmar Álvarez-Blanco, profesora invitada Constelación de los Comunes https://constelaciondeloscomunes.org/
Descanso 6:15pm- 6:35pm	
6:35pm- 7:40pm	¿Qué es el ARTIVISMO? Center for Artistic Activism (C4AA). https://artisticactivism.org/ Modelar cómo hacer una presentación de un texto crítico: “Why Artistic Activism?” Ver “C4AA Fundamentals Webinar #3: What is artistic activism?” https://c4aa.org/2016/11/c4aa-fundamentals-webinar-3-what-is-artistic-activism Steve Lambert at INnMotion in 2009 https://www.youtube.com/watch?v=EmsuFX0DuFc&t=63s TAREA: Colectivo Enmedio: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas. Venid a clase preparados para discutirla https://constelaciondeloscomunes.org/colectivo-enmedio-2/ Leed “The Affectivist Manifesto: Artistic Critique in the 21st Century” – Brian Holmes Contestad preguntas en Blackboard Presentadores: Khalil Barahaoua y Karina Beltran Leed “Félix Guattari and urban cultural studies” – Stephen Luis Vilaseca Contestad preguntas en Blackboard Presentadores: Azahalea Arce y Joselyn Bahena

Semana 2	
martes 2 (septiembre)	EL ARTE COMO EXPERIMENTACIÓN
5:00pm- 5:40pm	Discusión: Colectivo Enmedio
5:40pm- 6:00pm	Presentación de estudiante: “The Affectivist Manifesto: Artistic Critique in the 21st Century” – Brian Holmes (Khalil Barahaoua y Karina Beltran)
Descanso 6:00-6:20pm	
6:20pm- 7:40pm	Ver “Not an Alternative: Tactics for the Anthropocene” Contestad preguntas https://www.youtube.com/watch?v=d7Wj3XCzYxI Compara <i>Not an Alternative</i> con Steve Lambert Presentación de estudiantes: “Félix Guattari and urban cultural studies” – Stephen Luis Vilaseca (Azahalea Arce y Joselyn Bahena) Vídeo de Enric Durán https://www.youtube.com/watch?v=a90Ep1PZzuA&t=67s ¿De qué manera el activismo creativo de Enric Durán es un ejemplo del punto de Guattari en el que el contenido y la expresión son indistinguibles? TAREA: OVNI (Observatorio de Video no Identificado): escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas https://consolaciondeloscaminos.org/ovni-2/ Leed “Methods of <i>détournement</i>” and “<i>Détournement</i> as Negation and Prelude.” (in same PDF as “Methods...” Presentadores: Anna Birsá Leed “Situationist Space” – Tom McDonough Presentadores: Ana Guzman Hacer una búsqueda sobre Adbusters, Logotrips http://logotrips.blogspot.com Leed “What do you mean by culture jamming?” http://henryjenkins.org/blog/2017/9/7/an-interview-with-moritz-fink-and-marilyn-delaurie-part-one

Semana 3	
martes 9 (septiembre) 5:00pm- 5:40pm 5:40pm- 6:00pm Descanso 6:00-6:20pm 6:20pm- 7:40pm	EL SITUACIONISMO: DÉTOURNEMENT Y CIUDAD Discusión: OVNI Introduce el situacionismo Presentación de estudiantes: “Methods of <i>détournement</i>” and “Détournement as Negation and Prelude.” (Anna Birsá) Culture Jamming/ <i>détournement</i> (ejemplos) Situationist International https://www.youtube.com/watch?v=2SvdWk8zRrl EL SITUACIONISMO: DÉRIVE Y LA CIUDAD Presentación de estudiantes: “Situationist Space” – Tom McDonough (Ana Guzman) TAREA: Metromuster: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas https://constelaciondelascomunes.org/metromuster-2/ Stallman, Richard “On Hacking” Contestad preguntas en Blackboard https://stallman.org/articles/on-hacking.html
Semana 4	
martes 16 (septiembre) 5:00pm- 5:40pm 5:40pm- 6:15pm 6:15pm- 7:40pm	Discusión: Metromuster Stallman, Richard “On Hacking” REPASAR PARA EXAMEN #1 EXAMEN #1 TAREA: Leed “La PAH: Origen, evolución y rumbo” Contestad preguntas en Blackboard Entrevista con la PAH: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas

	https://constelaciondeloscomunes.org/plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca
Semana 5	
martes 23 (septiembre) 5:00pm- 5:30pm 5:30pm- 6:00pm Descanso 6:00-6:20pm 6:20pm- 7:40pm	DERECHOS A LA CIUDAD: DERECHOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA La constitución española: artículos 33 y 47 ¿Qué es la especulación? ¿Es mejor comprar o alquilar? Lluvia de ideas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca La PAH: “El ADN de la Burbuja Inmobiliaria” https://www.youtube.com/watch?v=MqogqyPXBLM Discusión: Entrevista con la PAH la campaña “No vas a tener una casa en la puta vida” https://vimeo.com/51476345 los okupas <i>Un metro cuadrado</i> – preguntas https://www.youtube.com/watch?v=8guLYIGDsUc TAREA: 1) Entrevista con Entrepatrios: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas https://constelaciondeloscomunes.org/entrepatrios-2/ Leed Miles, <i>Art, Space, and the City</i>, Ch 5 Art of Urban Development, 63-68; 77 Contestad preguntas en Blackboard Presentadores: Alex Ortiz Miranda y Adaly Perez
Semana 6	
martes 30 (septiembre) 5:00pm- 5:40pm	DERECHOS A LA CIUDAD: GENTRIFICACIÓN Discusión: Entrevista con Entrepatrios

5:40pm-6:00pm Descanso 6:00-6:20pm 6:20pm-7:40pm	Presentación de estudiante: Miles, <i>Art, Space, and the City</i>, Ch 5 Art of Urban Development, 63-68; 77 (Alex Ortiz Miranda y Adaly Perez) Madrid: "The Triball Case" Barcelona: "La Barceloneta" Valencia: "El Cabanyal" BCN Neta TAREA: Entrevista con Red Ibérica de Eco-Aldeas: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas https://constelaciondeloscomunes.org/red-iberica-de-ecoaldeas-2/ Leed Butler, Judith. "Bodily Vulnerability, Coalitions, and Street Politics." Contestad preguntas en Blackboard Presentadores: Dayonara Rosas y Nancy Tapia Espindola Leed Hardt & Negri, "Opening: Take Up the Baton" and "Chapter 2: Rebellion against the Crisis" in <i>Declaration</i> Contestad preguntas en Blackboard Presentadores: Yaniz Rodríguez y Jacqueline Tovar
Semana 7	
martes 7 (octubre) 5:00pm-5:40pm 5:40pm-6:00pm Descanso 6:00-6:20pm 6:20pm-7:40pm	DERECHOS DE GÉNERO EN ESPAÑA Discusión: Entrevista con Red Ibérica de Eco-Aldeas Presentación de estudiantes: Butler, Judith. "Bodily Vulnerability, Coalitions, and Street Politics." (Dayonara Rosas y Nancy Tapia Espindola) <i>Examined Life</i> Judith Butler & Sunaura Taylor https://www.youtube.com/watch?v=R_N84BffPcM Hardt & Negri, "Opening: Take Up the Baton" and "Chapter 2: Rebellion against the Crisis" in <i>Declaration</i> Presentadores: Yaniz Rodríguez y Jacqueline Tovar TAREA: Entrevista con La ortiga colectiva: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas

	https://constelaciondeloscomunes.org/la-ortiga-colectiva/ Leed “Suzanne Lacy's <i>Three Weeks in May</i>: Feminist Activist Performance Art as ‘Expanded Public Pedagogy’” – Vivien Green Fryd Presentadores: David Treto y Julissa Navarro
Semana 8	
martes 14 (octubre) 5:00pm- 5:40pm 5:40pm- 6:00pm Descanso 6:00-6:20pm 6:20pm- 7:40pm	DERECHOS DE GÉNERO EN ESPAÑA Discusión: Entrevista con La ortiga colectiva Presentación de estudiantes: “Suzanne Lacy's <i>Three Weeks in May</i>: Feminist Activist Performance Art as ‘Expanded Public Pedagogy’” – Vivien Green Fryd (David Treto y Julissa Navarro) Suzanne Lacy (performance art) Interactive Public Art, Happenings https://blogs.getty.edu/pacificstandardtime/explore-the-era/archives/v63/ An Introduction to Performance Art https://www.youtube.com/watch?v=6Z-YZ3A4mdk Comparad y contrastad a Suzanne Lacy con Yolanda Domínguez https://yolandadominguez.com/portfolio-category/acciones/ TAREA: Entrevista con Fundación 26 de diciembre: escuchad la entrevista completa y contestad las preguntas https://constelaciondeloscomunes.org/fundacion-26-de-diciembre/ REPASAR PARA EXAMEN #2
Semana 9	
martes 21 (octubre)	DERECHOS DE GÉNERO EN ESPAÑA Discusión: Entrevista con Fundación 26 de diciembre

5:00pm-5:40pm	
5:40pm-6:15pm	REPASAR PARA EXAMEN #2
6:15pm-7:40pm	EXAMEN #2
Semana 10	
martes 28 (octubre)	ACTIVIDAD PREVIA AL TALLER COLECTIVO para la creación de una entrada en el co-diccionario de la Constelación de los Comunes (7 grupos de 2 personas) Definición para el co-diccionario: En los grupos, repasad las 8 entrevistas y pensad en un concepto que pueda serle útil a otra persona para comprender el trabajo de los colectivos que habéis elegido estudiar. Seleccionad las citas de la entrevista donde se defina ese concepto. Cread con esas citas una definición completa en ambos idiomas. Sed todo lo creativo que queráis en esta elaboración de la entrada, pero respetad las citas originales de la entrevista. TAREA: Cread vuestro concepto (2 páginas) a) Definición con citas de los colectivos. Pensad en un concepto que pueda serle útil a otra persona para comprender el trabajo de los colectivos que habéis elegido estudiar. Seleccionad las citas de la entrevista donde se defina ese concepto. Cread con esas citas una definición completa en ambos idiomas. Sed todo lo creativo que queráis en esta elaboración de la entrada, pero respetad las citas originales de la entrevista. b) ¿Por qué elegisteis el concepto? c) ¿Cuáles han sido las dificultades a la hora de armar el concepto?
Semana 11	
martes 4 (noviembre)	Preparad la presentación de vuestra definición.

	TAREA: Leer las definiciones de los demás grupos
Semana 12	
martes 11 (noviembre)	Presentación de Palmar Álvarez-Blanco, profesora invitada Puesta en común de las definiciones que ha pensado cada grupo (7 grupos de 2 personas) 1. Vamos a poner en común las definiciones que cada grupo ha pensado individualmente para el co-diccionario. Todos los grupos habrán leído las definiciones de los demás. 2. Tomamos turnos y cada grupo presenta el porqué de su definición. Se trata de hacer un ejercicio de reflexión colectiva. No es un mero intercambio de opiniones: • Decidimos primero los turnos de intervención. • Escuchamos atentamente hasta el final a cada grupo y tomamos notas de lo que esa intervención nos provoca. • Solo una vez que el grupo que tiene turno de palabra ha terminado procedemos por turnos a hacer preguntas sobre lo no comprendido y a valorar lo escuchado. Damos una respuesta constructiva y como clase nos aseguramos de que todas las intervenciones son igualmente reconocidas y todos los grupos han tenido oportunidad de expresarse. Selección de DOS definiciones (una para un grupo de 7 personas; otra para otro grupo de 7 personas) y asignación de funciones dentro de los 2 grupos 3. Seleccionaremos por consenso UNA definición que cada grupo quiera trabajar colectivamente. 4. Asignamos funciones para la producción de la entrada en función de las competencias de cada quien y de la disponibilidad del tiempo (recuerda que vivimos en un mundo de asimetrías): <i>Organizadoras:</i> persona del grupo que van señalando los pasos que se van a seguir. <i>Editoras:</i> encargada de la escritura y revisión final de la entrada para asegurar que refleja todo lo hablado por el grupo. Deben estar los nombres de todas las participantes aparece publicado. <i>Buceadoras de archivos:</i> en los archivos de la CC o de otros archivos abiertos en busca de materiales -open Access- para ilustrar el contenido y referencias bibliográficas para acompañar la definición. <i>Creativas:</i> Persona con dotes creativas que quiera componer imágenes propias para ilustrar el texto o pensar en su presentación visual. <i>Conectoras:</i> Personas que conectan las definiciones a procesos y comunidades reales en USA o en otros países.

	<i>Traductoras:</i> Estas personas se encargarán de traducir el texto de inglés a español o viceversa.
Semana 13	
martes 18 (octubre)	Sesión de redacción colectiva 5. En la sesión colectiva vamos a escribir y redactar el texto final en grupo. Primero hacemos un sondeo de lo que cada persona considera relevante y lo anotamos en una hoja (en Google doc. o en papel) o en la pizarra de manera que todas las personas puedan ver lo que se escribe. 6. Conversamos y reflexionamos sobre lo que el grupo piensa que es necesario contar y se consensua una única definición. 7. Se abre un documento compartido para que la edición final y la traducción final sean resultado de un trabajo colectivo. 8. Una vez acordada el texto de la entrada del co-diccionario cada participante realiza la acción propia de su rol.
Semana 14	
martes 25 (noviembre)	NO HAY CLASE
	Thanksgiving Break Begins (no classes on Wednesday)
Semana 15	
martes 2 (diciembre)	Presentación del resultado de cada grupo 9. Presentación del proceso ante el grupo (descubrimientos individuales y colectivos observados en el proceso de trabajo colaborativo) 10. Presentación de las definiciones al grupo (solución de preguntas, recepción de comentarios)