

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL

GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCCIONES CULTURALES

Profesor: Lucas Rozenmacher

Cuatrimestre: 1° 2024

Carga horaria: 48 hs. (3 créditos).

Fundamentación

La materia propone a las y los estudiantes que, -a lo largo de los 12 encuentros pautados durante el primer cuatrimestre de 2022- puedan realizarse abordajes que permitan distinguir y analizar las diversas perspectivas de trabajo y los distintos modos de pensar, generar, construir, producir, desarrollar y evaluar proyectos de gestión artístico-culturales.

Si bien el campo de las políticas culturales y el desarrollo de proyectos vinculados con esta área se encuentran en constante crecimiento, América Latina presenta una serie de particularidades en cuanto a la vinculación que establecen los actores impulsores con los modos de comprender el papel del estado, las organizaciones de la comunidad y los privados.

En este sentido se analizarán elementos y herramientas que se basen en dos ejes complementarios, planteados por (entre otros) Víctor Vich en cuanto a que los proyectos y la cultura deben pensarse en dos planos uno que apunte a la modificación de las condiciones de vida y existencia de las personas y el otro en cuanto al impulso de circulación y acceso a los bienes culturales.

Objetivos

En este sentido se plantean los siguientes objetivos a lo largo de estos encuentros:

- Analizar las políticas culturales y la vinculación con el desarrollo de proyectos.
- Comprender y relevar los tipos y modalidades de proyectos culturales a partir de las diversas perspectivas de planificación, programación y proyección.
- Analizar las prácticas laborales y la relación con los modos de institucionalidad e institucionalización desde la perspectiva del trabajo.
- Tomar como elemento de análisis una serie de casos y experiencias que incluyan proyectos y programas nacionales, comunales y universitarios.
- Trabajar sobre una serie de modelos y propuestas de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos culturales.

Contenidos:

Unidad 1. Conceptos iniciales. En este apartado se trabajara sobre el marco conceptual inicial para pensar y abordar la producción y gestión de propuestas y proyectos culturales desde una perspectiva situada a partir de la generación de un encuadre de modos y prácticas de pensar la gestión y la intervención pública.

Unidad 2. Modalidades de proyectos y producciones artísticas y culturales. En este apartado se trabajara sobre las modalidades de trabajo e intervención en la producción y la planificación de propuestas artísticas y culturales a partir de la tensión entre el mundo del trabajo, del arte y la cultura.

Unidad 3. Evaluación y diseño de proyectos. En esta unidad se trabajará sobre los modos de evaluación, la construcción de indicadores, el diseño y la planificación de los proyectos y propuestas a partir de la combinación entre elementos modélicos de la evaluación y la planificación y el estudio de casos.

Modalidad de trabajo:

La asignatura contará con instancias teóricas y prácticas en las que se trabajará tanto los textos que componen el programa, como una serie de consignas que se irán proponiendo a lo largo de los encuentros. Durante las clases, las y los estudiantes presentaran los textos propuestos en el programa, para luego realizar una puesta en común con el pleno del grupo de trabajo. Por último, se invitara a actores y referentes del medio de la gestión y la producción para analizar de manera común los proyectos que estos representan.

Modo de evaluación:

El curso contará con los siguientes elementos de evaluación:

La / el estudiante presentará uno de los textos (en algunos casos podrán realizarse las presentaciones en parejas y/o equipos).

Individualmente la/el estudiante deberá seleccionar un caso y/o proyecto a modo de elaboración final del curso en donde realizará el análisis del mismo desde una perspectiva crítica que permita pensar los modos de gestión y producción cultural. El mismo deberá ser presentado de manera individual y tendrá un mínimo de 8 páginas y un máximo de 16, en hoja A4, a espacio y medio y letra tamaño 12. El tiempo máximo de entrega será de 30 días corridos a partir de la finalización de la cursada (finalización de la cursada en 2024).

Bibliografía:

Unidad 1

Bayardo Rubens (2023) *Política, economía y gestión cultural*, rgc Libros, Buenos Aires. (Algunas coordenadas de la gestión cultural en la Argentina)

- (Aportes latinoamericanos de los debates sobre la gestión cultural y el gestor cultural)
- Bonet Luis y Schargorodsky Héctor (2011), *La gestión de festivales escénicos: conceptos, miradas y debates*. gescenic – FCE, Barcelona
- (Tipologías de modelos de gestión de festivales Luis Bonet; La gestión de festivales: de la concepción a la gestión; La festivalización de la cultura: una dimensión dialéctica de los cambios de paradigma)
- (Tipologías y modelos de gestión de festivales por Bonet Luis)
- Chauí Marilena (2013), *Ciudadanía Cultural. El derecho a la cultura*, rgc LIBROS, Buenos Aires
- (cap. Cultura y Política cultural y Sobre lo nacional y lo popular en la cultura)
- Coelho Teixeira (2008), *A cultura e seu contrário. Cultura, arte e política pós-2001*, Iluminuras, Sao Paulo.
- (Introducao o outro lado da cultura – e a arte / cultura e a regra, arte a excecao)
- García Canclini Nestor (2010) *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inmanencia*, Katz editores, Buenos Aires.
- Han Byung-Chul (2018), *Hiperculturalidad*, Herder, Buenos Aires.
- Lacarrieu Mónica y Álvarez Marcelo (2008) *La (indi) gestión cultural. Una cartografía de los procesos culturales contemporáneos*, La crujía, Buenos Aires.
- (cap. La globalización y la nueva división internacional del trabajo cultural George Yudice / La gestión cultural: singularidad profesional y perspectivas de futuro Alfons Martinell Sempre / Procesos e imaginarios de la globalización cultural en la Argentina: Entre el consumo y la exclusión social Ana Wortman)
- Maccari Bruno y Montiel Pablo (2012), *Gestión cultural para el desarrollo. Nociones, políticas y experiencias en América Latina*, Ariel, Buenos Aires
- (cap. del 1 al 4 (haciendo hincapié en el 3 – Variaciones en torno al binomio “cultura y desarrollo” y el 4 Hacia un modelo de políticas públicas para el ámbito de la cultura y el desarrollo).
- Vich Victor (2014) ***Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política***, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- (Capítulo 1 “Sobre cultura, heterogeneidad, diferencia y poder” / Capítulo 3: “Gestionar Riesgos: agencia y maniobra en la política cultural”)
- (2020) *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles*, CLACSO, Buenos Aires/Lima/Rosario.
- (La necesidad del arte: Políticas culturales para recuperar lo público y lo común)
- Yudice George (2008) , *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, gedisa, Barcelona
- (cap. El recurso de la cultura)
- Henze Raphaela (2022) *Introducción a la gestión cultural internacional*, rgc Libros y Springer, Buenos Aires
- (Globalización e internacionalización de la gestión cultural)

Unidad 2

- Becker Howard (2008) *Los mundos del Arte. Sociología del trabajo artístico*, UNQUI Editorial, Bernal.

(Cap. 1 Mundos del arte y actividad colectiva; Profesionales integrados, rebeldes, artistas folk y artistas ingenuos, El cambio en los mundos del arte)

Benito Karina (2018) *Micropolíticas, cultura y lazos sociales*, prometeo libros, Buenos Aires.

(Capítulo 3 “Por amor al arte”)

Colómbres Adolfo (2014) *Nuevo manual del promotor cultural II*. Conaculta, Mexico DF

Mauro Karina (2018) “Entre el mundo del arte y el mundo del trabajo. Herramientas conceptuales para comprender la dimensión laboral del trabajo artístico” en *Telondefondo* 27 enero/junio, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

Yañez Canal (2018) *Práxis de la gestión cultural*, Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Unidad 3

Aballay Silvia (2009), *Evaluar el desarrollo cultural. Una propuesta desde el sur de Córdoba*, eduvin, Villa María

(Cap. I Gestión Cultural, Algunos interrogantes conceptuales / La gestión cultural en las tres funciones primordiales de la Universidad)

Bonet, Lluís; Castañer, Xavier; Font Sentias, Josep (2006) *Gestión de proyectos culturales. Análisis de casos*, Ariel, Barcelona.

Bonet Luis y Schargorodsky Héctor (2016) *La gestión de teatros, modelos y estrategias para equipamiento cultural*, Gesenic, Barcelona.

Calcagno Natalia y Lerman Gabriel (2011) *Valor y Símbolo. Dos siglos de industriales culturales en la Argentina*, SinCA, Buenos Aires

(Introducción y experiencias)- Clement Baptiste (2018) *Guide de projets culturels de territoire*, ENSSIB/Mayenne Culture.

Ferreira Juca (2018) *Reflexiones sobre las políticas Brasileñas en el Siglo XXI*, rgc LIBROS, Buenos Aires.

Hantouch Julieta y Sanchez Salinas Romina (2018) *Cultura Independiente. Cartografía de un sector movilizad* en Buenos Aires, rgc LIBROS, Buenos Aires.

-Macari Bruno y Schargorodsky Héctor (2021) *Observa Cultura. Dimensiones, aportes y desafíos de la investigación en gestión cultural*, rgc Libros, Buenos Aires.

(Capítulo 1: La investigación, condición necesaria para desarrollar la gestión cultural profesional)

Pais Andrade Marcela Alejandra (2018) “La transversalidad de género(s) en las políticas culturales públicas” en 56° ICA, Salamanca.

Peters Tomas (2018) “Un tercer capítulo en la institucionalización cultural en Chile” en 56° ICA, Salamanca.

Rizzi Franco –Morán Franco (2017) “Universidad, Extensión y Política Cultural” en *Estado sociedad civil y políticas culturales. Rupturas y continuidades en argentina entre 2003 y 2017*, rgc LIBROS, Buenos Aires.

Rosello Cerezuela David (2007) *Diseño y evaluación de proyectos culturales. De la idea a la acción*, Ariel, Barcelona.

-Rozenmacher Lucas (2018) “Las políticas culturales y las Universidades Públicas en la Argentina

a cien años de la Reforma Universitaria” en 56° ICA-Actas de Congreso, Salamanca.
Savazoni Rodrigo (2016) *Los nuevos Bárbaros. La aventura política del fora do eixo*,
rgc LIBROS, Buenos Aires.
Zurita Prat Matías (2012) *Los estados de la cultura. Estudio sobre la institucionalidad
cultural pública de los países del SICSUR*, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Gobierno de Chile- Mercosur Cultural, , Miranda.
(Cap.I: Marco Teórico del Estudio.)