

GESTIÓN CULTURAL. CONCEPTUALIZACIONES, EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS SITUADOS

Docente responsable:

Dra. Marilé Di Fillipo

Equipo docente:

Lic. Cecilia Iida

Lic. María Chiponi

Demián Adler

Fecha de dictado: septiembre de 2021.

Fundamentación de la propuesta

El presente seminario parte del abordaje de la gestión cultural como una praxis generadora de sentidos y valiosa en la configuración de las subjetividades individuales y sociales. Se la entiende, entonces, como un campo vivo a partir del cual dinamizar y potenciar los circuitos de apropiación de la cultura por parte de los diversos sectores de la sociedad en tanto protagonistas de la trama simbólica común que sostiene la experiencia vital. La propuesta pretende reponer un conocimiento situado y contextualizado, ejercitando un posicionamiento crítico por parte de los cursantes que permita una formación reflexiva sobre los fundamentos teóricos de la gestión cultural capaz de interrogar y dialogar con las prácticas culturales que protagonizan, aquellas que son objeto de su estudio, investigación o interés.

Proponemos pensar la gestión en tres zonas que escogemos en una reducción -tan necesaria como discutible- del infinito abanico de prácticas e intervenciones que realizan

gestores y actores culturales heterogéneos con trayectorias institucionales, organizativas y formativas profundamente diversas.

La primera zona se organiza en torno a preguntas, problematizaciones y teorizaciones correspondientes al campo de la gestión cultural pública y que, por tanto, se inscriben en el prisma de las políticas culturales. Así, abordaremos la relación entre cultura y política, diferentes paradigmas de políticas culturales y una historia posible para la institucionalización cultural. Repondremos diferentes conceptualizaciones en torno a la gestión cultural y las dimensiones intervinientes en su praxis, sus principales objetivos, funciones, dilemas y desafíos. Historizaremos la gestión cultural en el contexto argentino y latinoamericano como práctica profesional y su configuración como campo de investigación y estudio, deteniéndonos en la pregunta por el rol del profesional cultural, sus competencias y perfiles.

Trazaremos una segunda zona de trabajo en torno a la problemática de la gestión cultural en el sector artístico y de las industrias creativas. Se pensarán críticamente los escenarios de producción, circulación y expectación artística, indagando especialmente en el ámbito de las artes visuales. Se planteará un breve recorrido por el desarrollo histórico del campo artístico local, enfatizando las transformaciones en el contexto moderno y el posterior impacto de la globalización. En ese marco se abordarán las particularidades de la gestión pública y privada en relación a los contextos, se identificarán los diferentes actores de este campo, se pensarán los museos y la gestión de exposiciones. Se analizarán diferentes casos que nos permitan reflexionar sobre las relaciones entre instituciones, territorios, y comunidades.

Finalmente, nos proponemos pensar la gestión cultural en espacios culturales independientes, así como comunitarios, particularmente, en contextos de encierro. Dialogaremos en este tramo final del seminario sobre los desafíos instalados en el contexto de crisis sanitaria desatado por la pandemia provocada por el Covid-19 y en torno a imaginaciones posibles sobre el futuro ¿próximo?

Objetivos

- Contribuir a la formación en gestión cultural de artistas, trabajadores, gestores y demás actores/actrices de la trama cultural en el ámbito público como privado/independiente y comunitario.
- Fomentar un acercamiento crítico y situado a los contenidos del seminario.
- Generar un conocimiento histórico y conceptualmente fundamentado del campo profesional y de estudio de la gestión cultural.
- Propiciar el debate y la construcción colectiva del conocimiento aportando casos de estudio que permitan una comprensión más cabal de los contenidos teóricos brindados.
- Estimular el ejercicio profesional en el ámbito de la gestión cultural tanto en el circuito de las instituciones artísticas como en las instituciones, organizaciones y prácticas múltiples del campo de la cultura pública, privada y comunitaria.

Requisitos

El seminario no posee requisitos de titulación. Se propone abierto a estudiantes, trabajadores del sector e interesados en llevar a cabo proyectos de investigación y/o intervención en el campo de gestión cultural pública o privada.

Contenidos

- **Unidad 1: Conceptualizaciones y genealogías de la gestión cultural**

Cultura y política: las políticas culturales. Paradigmas en tensión. La institucionalización cultural. Conceptualizaciones disímiles en torno a la gestión cultural. Sus orígenes como práctica profesional y campo de estudio. Genealogía latinoamericana y la apropiación argentina. Los gestores culturales. Tipología de actores. Desafíos actuales: ¿desculturalizar la cultura? La democratización cultural en el modo artístico de producción. La gestión cultural local, participativa y comunitaria.

Bibliografía

- Bayardo, R. (2005) "Cultura, artes y gestión. La profesionalización de la gestión cultural", *Lucera*, N° 8, Rosario, Centro Cultural Parque de España –AECI
- _____ (2009) "Los gestores culturales: nuevos profesionales en el sector cultural", *Summa Humanitatis*, Revista Electrónica Interdisciplinaria del

Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Vol. 3, N°1.

- _____ (2008) "Políticas culturales: derroteros y perspectivas contemporáneas". En *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, Año/vol. 7, N° 001. Universidad de Santiago de Compostela, pp. 17-29.
- Bonet, L.; Castañer, X. y Font, J. (eds.) (2001) *Gestión de proyectos culturales. Análisis de casos*, Barcelona, Ariel Practicum.
- Castiñeira de Dios, J. L. (2009) "Crítica de la Gestión Cultural pura". En revista *Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental*, número 23. Buenos Aires: Asociación de Administradores Gubernamentales.
- Coelho, T. (2009) "Política cultural", "Políticas culturales posmodernas". En *Diccionario crítico de política cultural. Cultura e imaginario*, Barcelona: Gedisa. Pp. 241-253.
- Cunha, M. H, "Gestión cultural. Desafíos de un nuevo campo profesional", *Revista Observatorio Itaú Cultural*, N°2.
- De Zubiria Samper, S.; Abello Trujillo, I. y Tabares, M. (2001) Conceptos básicos de administración y gestión cultural, Madrid, Cuadernos de Iberoamérica – OEI.
- Fuentes Firmani, E; Quesada, J. y Vovchuk, L. (2016). "Gestión cultural en Argentina. Perspectivas de investigación y desarrollo". Disponible en: https://www.academia.edu/30384206/Gestion_Cultural_en_Argentina._Perspectivas_de_investigaci%C3%B3n_y_desarrollo.
- García Canclini, N. (Ed) (1987) "Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano" en *Políticas culturales en América Latina*. México: Grijalbo.
- Martinell Sempere, A. (1999) "Los agentes culturales ante los nuevos retos de la gestión cultural", *Revista Iberoamericana*, N° 20, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- _____ (2002) "Nuevas competencias en la formación de gestores culturales ante el reto de la internacionalización", *Pensar Iberoamérica, Revista de Cultura*, N° 2. Madrid, OEI.
- Moreira, E. (2003) *Gestión cultural. Herramienta para la democratización de los consumos culturales*, Buenos Aires, Longseller.

- Nivón Bolán, Eduardo y Sánchez Bonilla, Delia (2016), "La gestión cultural en América Latina", en Janny Amaya Trujillo, José Paz Rivas López y María Isabel Mercado Archilla (coords.), *Diversidad, tradición e innovación en la gestión cultural. Teorías y contextos (Tomo 1)*, México, Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Vich, V. (2014) *Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, pp. 13-23 y 57-98.
- Vich, V. (2021) *Políticas culturales y ciudadanía Estrategias simbólicas para tomar las calles*, Buenos Aires: CLACSO. Instituto de Estudios Peruanos - IEP. Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Disponible en: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/pais_autor_libro_detalle.php?id_libro=2364&campo=autor&texto=270&pais=8
- Yáñez Canal, C. (ed.) (2018) *Praxis de la gestión cultural*, Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/705/Praxis%20de%20la%20gestio%CC%81n%20cultural.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Yúdice G. y Miller, T. (2002) *Política cultural*. Buenos Aires: Gedisa.

Unidad 2: Configuraciones del campo artístico y de las industrias creativas

Los escenarios de producción, circulación y expectación artística. Conceptualización del "campo artístico" y de la "institución arte". Abordajes geopolíticos de dichos conceptos. Los inicios del campo artístico local en el clima del surgimiento de los Estados Nacionales, las transformaciones en el contexto moderno. Las nuevas instituciones en los '60. Emergencia de las industrias culturales y las industrias creativas. El impacto de la globalización. Las problemáticas contemporáneas en la gestión cultural en el sector artístico y de las industrias creativas.

Bibliografía

- Benjamin, Walter (1973) “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica”, en: *Discursos Interrumpidos I*, Madrid, Taurus.
- Bourdieu, *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*, Barcelona, Anagrama, 1995.
- Burger, Peter *Teoría de la Vanguardia* (1974), Barcelona, Península, 1987, cap. I, punto 2, Cap II, punto 3.
- Castilla, Américo (2003) “Una política cultural para los museos de la Argentina”, Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, https://museosdesantafe.com.ar/descargas/35_texto14.pdf
- Longoni, Ana, (2006), “La Teoría de la Vanguardia como corset”, en: *Pensamiento de los Confines* nro 18, Buenos Aires, Julio 2006. Disponible: http://www.rayandolosconfines.com.ar/pc18_longoni.html
- Malossetti Costa, Laura (2010) "Arte e historia", En AAVV *El museo en escena. Política y Cultura en América Latina*, Buenos Aires, Paidós.
- Maccari, Bruno; Montiel, Pablo (2012): *Gestión cultural para el desarrollo. Nociones, políticas y experiencias en América Latina*. Buenos Aires, Ariel. (Selección)
- Pinochet Cobos, Carla (2016) *Derivas críticas del museo en América Latina*, México: Siglo XXI
- Pinta, María Fernanda, “Interdisciplinariedad y experimentación en la escena argentina de la década del sesenta. El Instituto Di Tella”, Archivo de Artes Escénicas, http://artescenicas.uclm.es/archivos_subidos/textos/51/Instituto%20Di%20Tella.pdf
- Ranciere, Jacques (2009) *El reparto de lo sensible*, Estética y política. Santiago (CH.), IES- Lom.

Unidad 3: Políticas culturales y gestión en el campo de las artes visuales contemporáneas: instituciones y actores.

Políticas culturales y museos. Conceptualizaciones encontradas frente a las modificaciones de lo museístico. ¿Museización? Gestión de exposiciones, el rol del curador.

¿Curacionismo? Crítica institucional y *musealidad* crítica. El mapa museográfico nacional post 2001. Vanguardias, activismos y museos. Relaciones entre instituciones, territorios, y comunidades.

Bibliografía

- Balzer D. (2018) *Curacionismo. Cómo la curaduría se apoderó del mundo del arte (y de todo lo demás)*, Buenos Aires: La marca editora.
- Bermejo, Talía. (2019). "Diálogo con Kekena Corvalán". *Estudios Curatoriales*. <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/rec/article/view/732>
- Bishop, Claire (2018) *Museología radical. O ¿qué es "contemporáneo" en los museos de arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Libretto. (Selección)
- Castilla, Americo (2019) "Notas para una política cultural para los museos en la Argentina", en: Herrera, María José y Marchesi, Mariana *Exposiciones de arte argentino 1956-2006*, AAMNBA, Bs As.
- Giunta Andrea (2009) "Crisis y patrimonio", en: Herrera, María José y Marchesi, Mariana, *Exposiciones de arte argentino 1956-2006*, AAMNBA, Bs As.
- Didi-Huberman, Georges. (2011) "La exposición como máquina de guerra", *Revista Minerva*, Madrid, pp. 24-28.
- Fressoli, Guillermina, (2013) "Formas críticas del recuerdo en los Museos de Ingeniero White. Mirada y temporalidad, el recuerdo como experiencia", *Papeles de Trabajo*, Año 7, N° 11, mayo de 2013, (Pp. 237-258).
- Groys, Boris (2011) "El curador como iconoclasta", En *Revista Criterios* N° 2, La Habana.
- Longoni, Ana: "Ya no abolir museos sino reinventarlos. Algunos dispositivos museales críticos en América Latina", En: *Caiana, Revista de Historia del Arte y Cultura Visual*, N° 14, Buenos Aires, Argentina.
- Huysen, A. (2001) "Escapar de la amnesia: los museos como medios de masas", en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Longoni, Ana: "Ya no abolir museos sino reinventarlos. Algunos dispositivos museales críticos en América Latina" en: *Caiana, Revista de Historia del Arte y Cultura Visual*, N° 14, Buenos Aires, Argentina.
- Rosler, Martha. (2018). "La clase cultural". En *Anfibia*, UNSAM. Disponible: <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/una-nueva-clase-cultural/>
- Ley de Mecenazgo de Buenos Aires: <https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulsocultural/mecenazgo>

- Registro de Museos Argentinos: <https://rma.cultura.gob.ar/#/app/marco-legal>

Unidad 4: Conversaciones situadas: la intervención cultural en territorios diversos.

Prácticas y experiencias en diálogo

Docentes invitades: María Chiponi y Demián Adler

La intervención cultural. Cultura independiente y colectiva. Tramas comunitarias y condiciones de posibilidad en contextos socioculturales. Abordaje de territorios “diversos”: prácticas culturales en contextos de encierro. La cultura en pandemia: ¿cambio de paradigma? ¿Cómo eran, son y serán las lógicas de los bienes culturales? ¿Qué es aquello que está naciendo?

Bibliografía

- AA.VV. (2015) Gestión de las culturas locales. Santiago: Facultad de Artes - Universidad de Chile.
- Fuentes Firmani, Emiliano (2020) *Políticas culturales y COVID-19 en América del Sur* / - 1a ed volumen combinado. Caseros: RGC Libros.
- Chiponi, Maria y Manchado Mauricio (2018) "Prácticas culturales y comunicacionales en el encierro. La cárcel y sus sentidos en disputa", En: *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, Num. 138. Disponible en: <https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/3295>
- Chiponi Maria (2016) "Sujetos de lo posible El acontecimiento de las prácticas culturales en la Unidad Penitenciaria No. 3 de Rosario" En: *La trama de la comunicación*, Vol 20 Num 2.163-176. Disponible en: <https://latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama/article/view/590>

Modalidad de dictado y carga horaria

El dictado de clases asumirá el formato virtual, con encuentros sincrónicos. En las mismas se desarrollarán presentaciones teóricas a cargo de los docentes acompañadas de material visual. Se propiciará el diálogo y el debate de conceptos claves y el análisis de casos temáticos. Se realizarán 4 clases teóricas.

Finalmente, realizaremos un encuentro/actividad de cierre con docentes invitadas en el que conversaremos, desde una perspectiva situada, sobre experiencias y prácticas culturales que oficiarán como ejes para cartografiar, abonando a una ecología de saberes, la coyuntura actual en el campo de la gestión y la producción cultural.

Modalidad de evaluación

El Certificado de asistencia requerirá que les cursantes asistan al 75 % de las clases. El Certificado de Aprobación sumará a este requisito la presentación de un Trabajo Final en el que se aborde uno o más ejes y problemáticas de las abordadas en el curso.

Carga horaria

30 horas distribuidas en cinco encuentros virtuales sincrónicos, lecturas domiciliarias y la realización de un trabajo final.