

Plan de Estudio: Bachiller en Artes Visuales RMEGC 321/15
Materia: Arte público y producción colectiva. 5to Año
Programa 2019

Datos

Docente: PONCE, Ailén.

Fundamentación:

Las industrias culturales surgidas a principios del siglo XX, han marcado en la historia del arte y la cultura un nuevo paradigma en donde los grandes conceptos como representación, autenticidad, culto y exhibición, sufren grandes cambios. La masividad que las industrias culturales generan nuevas formas de pensar en la producción y sociabilidad del arte y la cultura.

En este marco la materia **Arte público y Producción colectiva** busca brindar a lxs estudiantes, por un lado, el estudio, desde una mirada transversal, de los conceptos de arte y la cultura en el contexto del surgimiento de la modernidad y las industrias culturales en el siglo XX, y por otro lado, la posibilidad de involucrarse activamente en la profundización de una problemática particular del arte que es compartida por más de un lenguaje artístico, brindándoles la oportunidades de participar en el diseño y la realización de un proyecto visual y/o audiovisual cultural y artístico que tenga como destinatario la comunidad en que está inserta la escuela.

Objetivos generales:

- Comprensión y análisis del concepto de industrias culturales, la cultura en la época moderna, la cultura como agente de transformación social.
- Brindar herramientas para la comprensión de textos académicos, vinculado a las ciencias sociales y artísticas.
- Promover la participación y el trabajo autónomo y colaborativo de todxs lxs estudiantes.
- Elaboración de un proyecto cultural que genere un desafío para lxs jóvenes en términos de contacto con su comunidad y con el mundo del trabajo más allá de la escuela.

Objetivos específicos:

- Aprender a trabajar con un marco teórico que sustente la práctica cultural.
- Conocer diferentes proyectos culturales y artísticos en el marco de las industrias culturales y la contemporaneidad.
- Desarrollar capacidades de integración a una dinámica de trabajo grupal, desempeñando diferentes roles, articulando la propia tarea con la de otros y adquiriendo compromiso, trabajo colaborativo y responsabilidad personal en el desarrollo de las tareas.
- Promover el diseño de un proyecto cultural y crear las condiciones para su gestión y concreción.
- Generar situaciones para la ampliación de los modos de creación, circulación y difusión de las artes visuales y las de producciones artísticas que combinan más de un lenguaje.
- Brindar herramientas para el diseño, la planificación y la gestión de proyectos que puedan ser implementados de manera autónoma por los jóvenes.

Unidad 1: Aproximaciones al concepto de cultura e industrias culturales. Cultura en América Latina. Una mirada transversal sobre cuestiones vinculadas con el arte en la contemporaneidad. Cruce de lenguajes propio de las producciones estéticas contemporáneas y las hibridaciones resultantes. Cultura y sociedad.

Núcleo 1: ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por industrias culturales? ¿Cuáles son las especificidades de las industrias culturales? Categorización.

Núcleo 2: Cultura y Sociedad. Arte contemporáneo en América Latina. Modelos de diferentes tipos de producciones culturales (Museos, Centro Culturales, Centros Comunitarios, galerías, espacios teatrales). Ejemplificaciones, comparaciones y análisis de éstos.

Unidad 2: El barrio y la escuela como espacios de socialización y producción cultural. Historización cultural del barrio de San Telmo.

Archivo y memoria. El arte y la cultura como forma de (re)presentar la historia.

Núcleo 3: Relevamiento de la oferta cultural y artística del entorno. Detección de necesidades y/o demandas de la comunidad. Relevamiento de la oferta cultural de la institución educativa.

Núcleo 4: Trabajos sobre archivos del barrio y la institución. Digitalización y valorización del archivo.

Actividades especiales:

Invitar a referentes de Museos e instituciones que trabajen en conservación y valorización del archivo.

Unidad 3: Elaboración de un proyecto cultural. Herramientas de gestión. Análisis FODA. Organización, distribución de tareas en áreas de trabajo. Realización, seguimiento y evaluación del proyecto.

Núcleo 5: Armado y diseño de proyecto cultural (misión, valores y objetivos). Roles en la

producción (gestor, comunicador, presupuestos, etc) Estudio, análisis, observación del territorio/entorno. Detección, resolución y/o transformación de necesidades culturales. Diagnóstico y Planificación. Modelos de gestión.

Núcleo 6: Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto.

Unidad 4: Ejecución de proyecto cultural. Posproducción, evaluación.

Núcleo 7: Ejecución del proyecto cultural. Poner en práctica todos los conceptos trabajados. Distinción de áreas, tareas, cronogramas. ajustes en la realización del proyecto en función de imprevistos, recursos y tiempos reales disponibles. La adaptación del diseño al contexto.

Núcleo 8: Evaluación final del proyecto. Alcances y limitaciones. Cierre de presupuesto, rendiciones. Registro de las acciones (fotográfico, audiovisual, escrito).

Bibliografía:

Canclini, Néstor García (1987). *“Política culturales en América Latina”*. México: Grijalbo. (Colección Enlace)

Victor Vich (2014) *“Desculturizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política”* Siglo veinituno editores.

Theodore Roszak, *“El nacimiento de la contracultura”*, Kairós.

Benjamin, Walter (1936) *“ La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”*

Guash, Anna María (2011) *“Arte y archivo. 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades”*, Madrid:Aka 1.

Oliveria Soares, Maria Luísa Ramos de (2016) *“La conservación de acervo documental nuevos paradigmas”*, 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio. Comisión de investigaciones científicas, La Plata.

-Montiel, Pablo (2018) *“Diseño de proyectos culturales”* Ediciones FLACSO

- Ander-Egg, Ezequiel y Idáñez, José Aguilar (2005) *“Cómo elaborar un proyecto, guía para diseñar proyectos sociales y culturales”* Colección política, servicios y trabajo social.