

Departamento de Humanidades

**TEORÍA Y PRÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
CULTURALES**
Primavera, 2017.

Profesoras: Claudia Torre
ctorre@udesa.edu.ar
Cynthia Edul
cedul@udesa.edu.ar

I. Descripción del curso

Este curso se propone un abordaje teórico y práctico para el desarrollo de proyectos culturales. Está dirigido a estudiantes avanzados de todas las carreras que se dictan en la Universidad. El objetivo principal del curso es, en primer lugar, estudiar y precisar una serie de conceptos básicos, tales como “ciudad”, “cultura” “creatividad estética”, “industrias culturales”, “estilos colectivos de vida”, para que los alumnos puedan abordar la problemática de los proyectos culturales. Para ello el programa cubre un recorrido teórico-histórico que parte del análisis de casos concretos de proyectos culturales nacionales y llega hasta la actualidad. Asimismo, en un segundo tramo, el programa prevé la visita a una serie de espacios culturales de intervención por un lado y la presencia de gestores culturales en el aula, por el otro, a efectos de escuchar y pensar con ellos los modos en que han llevado adelante sus proyectos. Por último, el tramo final está dedicado a un trabajo de taller en el que los estudiantes en grupos propondrán y desarrollarán su propio proyecto. Dentro del trabajo de taller se intentará encontrar el marco del proyecto cultural en discusión, analizando el medio en el que se busca intervenir, pensando dónde se ubica el proyecto y a quiénes se dirige, y definiendo los integrantes fundamentales, entre otras cosas.

Los casos-proyectos concretos, tanto los históricos como los contemporáneos, fueron escogidos fundamentalmente por considerarlos pedagógicos y representativos de los objetivos que se propone el curso. Por ello, el análisis de los mismos permitirá una problematización práctica y teórica.

El objetivo final del curso es acercar a los estudiantes al desarrollo de la creatividad intelectual, la que asociada al dominio de las herramientas disponibles, logra y estimula la producción de proyectos de intervención cultural.

II. Objetivos

1. Estudiar y analizar conceptos básicos del campo de la intervención cultural.
2. Comprender componentes prácticos y simbólicos propios de un proyecto cultural.
3. Imaginar y diseñar un proyecto cultural sustentable.

III. Criterios de evaluación

- 75 % de asistencia a clase.
- Parcial escrito individual presencial
- Presentación en Taller del Proyecto Final.
- Trabajo Final escrito grupal.

IV. Cronograma

CLASE 1.

Presentación de la materia. Definición de conceptos: proyecto cultural, cultura, políticas culturales, ciudad, cultura popular, cultura letrada, industria cultural, arte.

Bibliografía obligatoria

- Altamirano, Carlos. *Términos críticos de sociología de la cultura*.
- Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte*.
- Williams, Raymond. *Marxismo y Literatura*.

CLASE 2.

Ciudad y tempranas vanguardias nacionales. Análisis del periódico *Martín Fierro* y de la revista *Prismas*. Perspectivas del campo cultural. La revista *Nosotros* y Leopoldo Lugones como antagonistas. Rupturas propuestas y estrategias de difusión y comercialización de *Martín Fierro*.

Bibliografía obligatoria

- Benjamin, Walter. *Dirección única*
- Berman, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*
- Sarlo, Beatriz. *Buenos Aires, una modernidad periférica: 1920-1930*
- Simmel, Georg. "Las metrópolis y la vida del espíritu"

CLASE 3.

Subjetividades y nuevas experiencias artísticas: años sesenta
Análisis de la experiencia del Instituto Di Tella. Los años sesenta en sus múltiples intervenciones (revistas, happenings, cine, literatura).

Bibliografía obligatoria

- Débord, Guy. *La sociedad del espectáculo*.
- Giunta, Andrea. *Vanguardia, cosmopolitismo y política: arte argentino en los sesenta*
- King, John. *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*.
- Longoni, Ana; Mestman, Mariano. *Del Di Tella a "Tucumán arde". Vanguardia artística y política en el 68 argentino*.

Massota, Oscar. *Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta.*

Teran, Oscar. *Nuestros años sesentas.*

CLASE 4.

Comunidades Experimentales y redes en la configuración de nuevos estilos de vida en el arte.

Roberto Jacboy y la creación de Comunidades Experimentales. Proyecto Venus, Bola de nieve, Revista Ramona, CIA y Fundación Start.

Actividad: Foro de Reflexión y Conclusión de Conceptos centrales del Módulo de Proyectos Culturales.

Bibliografía obligatoria

- Bourriaud, Nicolás. *Estética de lo Relacional tica de lo Relacional y Post- Producción.*

- Laddaga, Reinaldo. *Estéticas de la Emergencia.*

-García Canclini, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia.*

CLASE 5.

Región, ciudad y cultura

Análisis proyectos que devienen Centros culturales o Proyectos culturales de gran desarrollo, que articulan industrias culturales y desarrollo regional. El objetivo es analizar cuáles son las estrategias y las diferentes ideas que se organizan alrededor de la relación entre la cultura y el espacio urbano, y la cultura y la región.

Se trabajará con el Proyecto alemán del Ruhr, las bibliotecas parques de Medellín y los proyectos de urbanización de las favelas de Rio de Janeiro del arquitecto Jorge Mario Jáuregui.

- López, Isabel, Rotger, Daniela (2012) El proyecto de paisaje como instrumento de sustentabilidad urbana, 7mo. Congreso de Medio Ambiente, UNLP, Buenos Aires.

Recuperado de:

<http://www.congresos.unlp.edu.ar/index.php/CCMA/7CCMA/paper/viewFile/792/173>

- Sitio oficial de la Capital Europea Ruhr

Recuperado de:

<http://archiv.ruhr2010.de/en/press-media/photos-ruhr-metropolis/in-flight-over-the-ruhrgebiet.html>

- La Ciudad Viva como URBS

Recuperado de:

http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/04_experiencias/Brasil/favelas_jauregui/9420_Programas_favelas-barrios_Brasil.pdf

-Scarpinelli,Luján(s/f),“JorgeJáuregui,unarquitectoargentinoacargodelaurbanizaciónde las favelas”, La Nación.

Recuperado de:

<http://www.lanacion.com.ar/1210429-jorge-jauregui-un-arquitecto-argentino-a-cargo-de-la-urbanizacion-de-las-favelas>

CLASE 6.

Memoria, estética y política.

Las relaciones entre Estado y proyectos culturales. La cultura como derecho.

Análisis de la experiencia del Espacio Cultural Nuestros Hijos (Fundación Madres de Plaza de Mayo) en la ex-Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). El surgimiento de centros culturales en espacios donde se cometieron crímenes vinculados al Terrorismo de Estado. Proyección y debates.

Bibliografía obligatoria

Calveiro, Pilar. *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina.*

Sarlo, Beatriz. *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión.*

Vezzetti, Hugo. *Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina.*

CLASE 7.

La cultura como recurso. Políticas culturales. Industrias culturales. Aspectos del funcionamiento plurifacético de las acciones culturales.

Bibliografía obligatoria

- Yudice, George, *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global.*

RECESO DE PARCIALES.

PARCIAL: a confirmar fecha y aula.

CLASE 8

Museos, archivos, preservación y exhibición. Prácticas culturales. Consumos y espectáculos que se producen a partir de la aparición de las **masas** en la cultura argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fenómenos culturales: tango, circo, jerarquización del *buen gusto* y *del mal gusto*.

Bibliografía obligatoria

Montaldo, Graciela *Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en Argentina.*

Buenos Aires, siglo XXI editores, 2016.

CLASE 9 .

Artefacto/ciudad

Historia cultural urbana. La ciudad como arena cultural y como espacio de enfoques, disciplinas y registros narrativos. Ciudad como germinación, experimentación y combate cultural. Los vínculos entre ciudad y cultura en Latinoamérica. Se tomará el caso de Córdoba y la reforma universitaria de 1918 y de Rio de Janeiro y el entretenimiento con las telenovelas de la Red Globo.

Bibliografía obligatoria

Gorelik, Adrián y Areas Peixoto (comp) *Ciudades sudamericanas como arenas*

culturales. Buenos Aires, siglo XXI editores, 2016.

- “Introducción. Cultura y perspectiva urbana”
- Aguero, Ana Clarisa. “Córdoba, 1918. Más acá de la Reforma”.
- Río de Janeiro. La ciudad mediática: telenovelas y mundo urbano”.

CLASE 10.

Visita de Gabriela Masuh a la Universidad (Instituto Goethe- Editorial Mardulce)

CLASE 11.

Salida. Proyecto Hecho en Buenos Aires. Patricia Merkin.

CLASE 12.

Visita en la Universidad: Esteban Rico. Profesor FADU-UBA, diseño gráfico y edición. Proyecto Estación Pringles- Quiñihual- Indio Rico. Provincia de Buenos Aires-.

CLASE 13.

Exposiciones grupales de los proyectos de trabajo final I. Debate. Aula- taller

CLASE 14.

Exposiciones grupales de los proyectos de trabajo final II. Debate. Aula- taller

ENTREGA DEL TRABAJO FINAL: fecha a confirmar

V. Bibliografía general

- Aguilar, Gonzalo. *Episodios Cosmopolitas de la cultura argentina*.
- Altamirano, Carlos. *Términos críticos de sociología de la cultura*.
- Belda Navarro, Cristóbal; Marín Torres, María Teresa (comp.). *Quince miradas sobre los museos*.
- Benjamin, Walter. *Calle de dirección única*.
- Berman, Marshall. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*
- Bourdieu, Pierre. *Las Reglas del Arte*.
- Bourriaud, Nicolás. *Estética relacional*.
- Bourriaud, Nicolas. *Post-Producción*.
- Débord, Guy. *La sociedad del espectáculo*.
- Fernández Bravo, Laera y Cárcamo-Huechante (comp) *El valor de la cultura. Arte, literatura y mercado en América Latina*.
- García Canclini, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*.
- Giunta, Andrea. *Vanguardia, cosmopolitismo y política: arte argentino en los sesenta*.
- Jacoby, Roberto. *El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*.
- King, John. *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*.
- Laddaga, Reinaldo. *Estéticas de la emergencia*.
- Longoni, Ana; Mestman, Mariano. *Del Di Tella a “Tucumán arde”. Vanguardia artística y política*

en el 68 argentino.

- Lord, Barry; Dexter Lord, Gail. *Manual de gestión de los museos*
 - Massota, Oscar. *Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta.*
 - Miller, Toby y Yúdice, George, *Política cultural*
 - Sarlo, Beatriz. *Buenos Aires, una modernidad periférica: 1920-1930*
 - Simmel, Georg. “Las metrópolis y la vida del espíritu”
 - Teran, Oscar. *Nuestros años sesentas.*
 - Tonnie, Ferdinand. *Comunidad y Sociedad.*
 - Vezetti, Hugo. *Apéndice: Espacios, monumentos, memoriales. En Sobre la violencia revolucionaria.*
- Memorias y olvidos.*
- Williams, Raymond, *Marxismo y literatura.*
 - Yudice, George, *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global.*
-