

Curso Educación Permanente
Diseñado por el equipo de investigación Arte Comunidad y Territorios Organizados (IENBA UdelaR).

Procesos culturales y artísticos en contextos comunitarios y territoriales: Claves teórico metodológicas para su comprensión.

Docentes

Ernesto Donas. Prof. Adj en la Escuela Universitaria de Música, Facultad de Artes, Udelar. Fagotista, contrafagotista, etnomusicólogo, compositor. Estudios de posgrado en performance musical (Tel Aviv University) etnomusicología (CUNY) y Educación Musical (EUM-UFRGS). Integrante del colectivo Hornero Usina y Filarmónica de Montevideo.

Melina Romero. Profa. Adj. de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR). Lic. en Administración - Cra. (UdelaR), Máster en Gestión Cultural (Universidad de Alcalá), Doctoranda en Ciencias de la Administración (UNLP). Investigadora del Departamento de Administración en economía social y solidaria, en particular el sector cooperativo (con énfasis en las cooperativas de trabajo, sociales y artísticas) y las micro y pequeñas empresas.

Paula Simonetti. Doctora en Sociología, Mag. en Sociología de la Cultura (IDAES/UNSAM/CONICET), Especialista en Gestión Cultural (Udelar) y Lic. en Letras (Udelar). Investigadora en sociología de la cultura, trabajo cultural y políticas culturales en Uruguay y Argentina. Escritora, gestora cultural, docente y educadora popular.

Itzel Ibargoyen. Licenciada en Ciencias Antropológicas (Udelar). Diplomada en Estudios Avanzados en Gestión Cultural por IDAES- UNSAM, Argentina y Posgrado Virtual en Políticas Públicas y Gestión Cultural UAM-I, México. Actualmente finaliza su maestría en Sociología (FCS/Udelar). Investiga sobre el cruce entre arte y trabajo. Gestora cultural, investigadora, docente.

Robert Urgoite. Licenciado en Psicología (UdelaR). Maestrando en Psicología Social UdelaR cohorte 2019. Tesis sobre el Candombe como territorialidad y modo de habitar. Investigador en cultura comunitaria GT Programa IBERCULTURA Viva. Articulador territorial DNC-MEC. Coordinador de proyectos sobre DDHH y situación de discapacidad. Gestor cultural, músico, educador popular.

Martín Grosso. Técnico en Gestión Cultural (Universidad Claeh). Licenciatura de Ciencia Política (Udelar), cursando pasantía de egreso en la dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones. Gestor territorial-cultural del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Municipio f.

Docentes invitados:

- Patricia Iribarne / Asistente G° 2, Unidad Extensión, Facultad de Ciencias
- Ana Laura López de la Torre / Profesora Titular G° 5, Facultad de Artes.
- Delia Bianchi/ Facultad de Psicología CENUR Litoral Norte.
- Pablo Alabarces/ Investigador principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET- Argentina), Cátedra Culturas Populares, Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Huascar Salazar Lohman/ Investigador del Centro de Estudios Populares (Bolivia).

1) Presentación

En las últimas décadas, tanto desde ámbitos académicos, como desde movimientos sociales y organismos internacionales se ha reconocido la importancia de los abordajes transdisciplinarios y de la cultura en los procesos de cambio social (Olivé, 2011; Olivé et al., 2018). En Latinoamérica la sociedad civil aparece como un fenómeno en movimiento y su conceptualización un ámbito heterogéneo de relaciones sociales en disputa y tensión ante renovadas formas de dominación neoliberal y crisis de Estado (Oliver, 2016). Estos procesos abren desafíos teóricos y metodológicos a la hora de conocer y comprender las iniciativas populares y comunitarias en la conformación de procesos socioculturales en la actual coyuntura del “fin del ciclo progresista” y la continuidad de condiciones estructurales de jerarquía y subalternidad.

La cultura ha sido reconocida como un derecho de todas las personas y los grupos sociales así como parte fundamental de una ciudadanía plena. Asimismo, se han multiplicado las iniciativas y colectivos que despliegan prácticas de arte y transformación social y ambiental. En Uruguay, las políticas culturales a nivel nacional dan cuenta de un progresivo cambio de enfoque que deja de pensar la cultura como las “bellas artes” y comienza a generar políticas de democracia y descentralización cultural, más activas en el reconocimiento y promoción de las diversas formas en que los distintos colectivos sociales producen arte y cultura, entre ellos, los sectores populares, las experiencias de cultura comunitaria y ambiental.

La cultura comunitaria se define como aquellas expresiones “que privilegian en la cultura los procesos sobre los productos [abarcando] expresiones diversas: desde bibliotecas populares, radios comunitarias y colectivos de teatro comunitario, hasta redes de intercambio de semillas y huertas barriales [...] enmarcadas en la perspectiva del desarrollo local, la economía social, los derechos y el cuidado de nuestros bienes comunes y el hábitat de las comunidades” (CVC, 2013: 4). Esta diversidad de experiencias y saberes nos permiten revisar algunas líneas clave de pensamiento en torno a la cultura popular en tanto *problema* sin perder de vista su carácter subalterno y relacional (Remedi, 2021), así como los espacios de resistencia y disputas por el territorio, el espacio urbano y los problemas ambientales (Herrera y López, 2014; Arzeno, 2018). Como también la salud comunitaria y la salud colectiva centrados en la determinación social de la salud como categoría crítica (Breilh, 2013); los procesos de ecosalud que, orientados por la investigación-acción participativa, integran críticamente y en marcos transdisciplinarios los aspectos sociales y ecológicos que afectan el bienestar ecosistémico (Breilh, 2010; Charron, 2014); y las

ambivalencias de los cruces entre la producción cultural y artística y el trabajo (Mauro, 2018) en el marco de las propuestas de la economía social y solidaria como respuesta a las transformaciones del modelo productivo contemporáneo.

A pesar de los avances, desarrollos e iniciativas que se han impulsado en los últimos años en Uruguay, se constata la escasa oferta formativa pública acerca de las especificidades de los procesos y experiencias en los ámbitos de las culturas comunitarias y populares. En este marco, este curso apunta a ofrecer herramientas conceptuales, metodológicas y epistemológicas que puedan contribuir a la comprensión integrada y el fortalecimiento de procesos culturales locales y comunitarios existentes, atendiendo a sus realidades y necesidades, en tanto área clave dentro de procesos territoriales que buscan impulsar transformaciones y transiciones hacia equilibrios más justos y sostenibles entre sociedad y naturaleza.

2) Objetivos

Al completar la unidad los/las estudiantes serán capaces de:

- Identificar las principales discusiones acerca de las categorías cultura- comunidad y sus vinculaciones.

- Estudiar críticamente los fundamentos conceptuales de las políticas culturales orientadas a la democratización de la cultura, democracia cultural, cultura comunitaria, descentralización y participación.

- Reconocer algunas de las intersecciones de los procesos culturales comunitarios con la salud colectiva, el territorio, los sistemas ambientales, los procesos socioecológicos, la producción artístico-cultural y la economía social.

- Incorporar herramientas teórico-metodológicas para el análisis y abordaje de procesos culturales y artísticos comunitarios y populares.

- Analizar experiencias existentes de colectivos sociales y artísticos, y políticas culturales, a partir de los elementos teóricos aportados por el curso.

3) Metodología

El desarrollo del curso involucra:

- 1) Exposiciones por parte de los/as docentes sobre contenidos del curso e invitados.

- 2) Discusiones grupales en base a ejercicios de análisis utilizando la bibliografía de referencia.

- 3) Presentación y análisis de estudios de caso, utilizando la crítica de pares como modalidad de devolución.

4) Se utilizará la plataforma EVA como repositorio de materiales y espacio de comunicación para todas las actividades del curso.

4) Carga horaria y modalidad de cursada

El curso tiene una carga horaria total de 75 horas. Se prevén 25 horas de clases sincrónicas virtuales, con clases semanales de tres horas de duración y 50 horas asincrónicas que se distribuyen entre trabajos prácticos, domiciliarios, participación en foros, preparación de textos, trabajo de campo y elaboración de trabajo final.

Día y horario de cursada:

Miércoles 18 a 21. Plataforma Zoom. Desde el miércoles 1 de junio al miércoles 13 de julio.

5) Contenidos

Clase	Contenido
Clase 1	Introducción al curso, presentación del programa y modalidad de trabajo. Cultura y comunidad, fundamentos de Cultura Viva Comunitaria. Arte cultura y transformación social
Clase 2	Aproximación a nociones clave de políticas culturales: democratización de la cultura, democracia cultural y bienes comunes. Descentralización, desconcentración y regionalización
Clase 3	Principales debates en torno a las culturas populares y culturas de masas.
Clase 4	Intersecciones en la cultura comunitaria 1: salud colectiva y comunitaria; ecosalud, sistemas ambientales y procesos socioecológicos; resistencias y transformaciones del territorio.
Clase 5	Intersecciones en la cultura comunitaria 2: trabajo cultural y artístico, economía social y solidaria.
Clase 6	Herramientas e instrumentos metodológicos para el abordaje de procesos culturales comunitarios. Culturas comunitarias y políticas socioculturales en Uruguay.
Clase 7	Cierre del curso, evaluación, autoevaluación y orientación de trabajos finales
<i>*Acreditación posgrado:</i> Estudiantes de posgrado que deseen acreditar el curso, deberán cursar cuatro horas adicionales de revisión de avances de su producción	

escrita.

6) Evaluación

El curso se aprueba con una asistencia de al menos 75% y la realización de un trabajo escrito de 5 carillas más bibliografía, en formato A4 (TNR 12 pt), realizando un análisis crítico de un estudio de caso, utilizando al menos tres textos de la bibliografía de curso.

Los trabajos deben incluir referencias bibliográficas en el sistema de referencias APA, cumpliendo con criterios de calidad adecuados al nivel de formación de los estudiantes. Los plazos y modalidades de entrega del trabajo final serán anunciados oportunamente.

Las actividades que los estudiantes realizan a lo largo de las clases están diseñadas como forma de evaluación anticipatoria, introduciendo gradualmente las herramientas y estrategias necesarias para la elaboración del trabajo final.

Auto-evaluación: al comienzo del curso los estudiantes seleccionarán los criterios con los cuales desean auto-evaluar su aprovechamiento del curso, en relación a sus expectativas de aprendizaje y a los objetivos del curso.

7) Bibliografía (obligatoria y complementaria)

-Alabarces, Pablo (2021), *Pospopulares. Las culturas populares después de la hibridación*, Guadalajara, CALAS/ Bielefeld University Press.

-Arzeno, M. (2018). Extensión en el territorio y territorio en la extensión. Aportes a la discusión desde el campo de la Geografía. *+E Revista de Extensión Universitaria*, 8(8), 3–11.

-Barbieri, N. (2014). Cultura, políticas públicas y bienes comunes: Hacia unas políticas de lo cultural. *Ágora*, 1(1), 101-119.

-Bayardo, R. (2008). Políticas culturales: Derroteros y perspectivas contemporáneas. *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 7(1), 17-29.

-Breilh, J. (2013). La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva). *Rev. Fac. Nac. Salud Pública* 31(1): 13-27

-Breilh, J. (2010). La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano. *Salud Colectiva*, 6(1) 83-101

-Boaventura de Sousa Santos (2011). Epistemologías del Sur. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, año 16, Nro. 64, pp 17 - 39. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/EpistemologiasDelSur_Utopia%20y%20Praxis%20Latinoamericana_2011.pdf (para la clase pág 30 a 35) [Acceso: 15/06/18]

-Bobbio, Norberto y Bovero, Michelangelo (1986). *Sociedad y Estado en la filosofía política moderna*. México, Fondo de Cultura Económica.

-Bourdieu, P. (1997). La economía de los bienes simbólicos. En *Razones prácticas* (Vol. 233). Anagrama

-Belfiore, E. (2002). Art as a means of alleviating social exclusion: Does it really work? A critique of instrumental cultural policies and social impact studies in the UK. *International Journal of Cultural*

Policy, 8(1), 91-106. <https://doi.org/10.1080/102866302900324658>

-Carámbula, Gonzalo (2011) "Un capítulo especial: la descentralización" En Regionalización Cultural del Uruguay. Arocena, Felipe (Coord). DNC-UdelaR, Montevideo, Pp 317-323. Disponible en: http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/14013/1/regionalizacion_cultural_del_uruguay.pdf [Acceso: 15/06/18]

-Chauí, M. de S. (2013). *Ciudadanía cultural: El derecho a la cultura* (1a ed). RGC Libros.

Charron, D. (Ed.). (2014). *La investigación de ecosalud en la práctica. Aplicaciones innovadoras de un enfoque ecosistémico para la salud*. International Development Research Centre. Plaza Valdés editores. Madrid.

-CVC (Cultura Viva Comunitaria) (2013). *Conclusiones, resoluciones y plan de trabajo*. Primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, La Paz, 2013. Disponible: <http://iberculturaviva.org/publicacoes/outros/?lang=es>

-De Marinis, P. (Ed.). (2012). *Comunidad: estudios de teoría sociológica*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

-Declaración de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT). México, 1982. Disponible en: http://www.lacult.unesco.org/docc/1982_MONDIACULT.pdf

-Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre Mundial de la CNUMAD). Río de Janeiro, 1992. Disponible en: http://www.lacult.unesco.org/docc/1992_Declaracion_Rio_principios.pdf

-Esposito, R. (2013). *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Herder Editorial.

-García Canclini, N. (Ed.). (1987). *Políticas culturales en América Latina* (1a ed). Grijalbo.

-Garcés, M. (2013) *Un mundo común*. Barcelona: Bellaterra

-Giorgi, V. (1994) La participación comunitaria en salud: ¿mito o realidad? Revista Aportes. Escuela de Psicología Social "Enrique Pichon Riviere". Año 1, N°1. Noviembre, 1994. Montevideo. -Herrera, N. y López, L. (Comps.) (2014). *Ciencia, compromiso y cambio social*. Textos de Orlando Fals Borda. 2da. ed. El Colectivo-Lanzas y Letras, Extensión Libros.

-Gutiérrez, R., & Salazar, H. (2015). Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el presente. *El Apantle, Revista de estudios comunitarios*, 1

-Infantino, J. (Ed.). (2019). *Disputar la cultura: Arte y transformación social*. RGC.

-Lacarrière, M. (2009). *Cultura-Inclusión: Reflexiones críticas acerca de una relación problemática*. Cuadernos de Políticas Culturales, Untref, 110-118.

-Mauro, K. (2018). Entre el mundo del arte y el mundo del trabajo. Herramientas conceptuales para comprender la dimensión laboral del trabajo artístico. telondefondo. *Revista de Teoría y Crítica Teatral*, 14(27), 114-143.

-Mansilla Moret, Hedy y Figallo Calzadilla, Lorenzo (2004). *Medicina y sociedad. Una aproximación a la salud integral desde la persona al colectivo*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica - Experimental Libertador FEDUPEL. Caracas, Venezuela.

-Merklen, D. (2016). *Bibliotecas en llamas: Cuando las clases populares cuestionan la sociología y la política*. Buenos Aires, Ediciones UNGS.

-Ochoa Gautier, A. M. (2003). *Entre los deseos y los derechos: Un ensayo crítico sobre políticas culturales*. ICANH.

-Olivera, R. G., Alfaro, A. H., y Estrada, S. L. (2012). Precariedad laboral y heterogeneidad ocupacional: Una propuesta teórico-metodológica. *Revista Mexicana de Sociología*, 74(2).

-Oliver, L. (2016). *La ecuación Estado/Sociedad Civil en América Latina*. México, Ed. UNAM-La Biblioteca.

- Remedi, G. (Coord) (2021) *La cultura popular en problemas. Incursiones críticas en la esfera pública plebeya*. Montevideo: Universidad de la República.
- Sánchez Salinas, R. (2018). DETRÁS DE ESCENA. *Políticas culturales y teatro comunitario en Mendoza El caso de Chacras para Todos* (2008-2018) [Tesis doctoral en Sociología]. IDAES, Universidad Nacional de San Martín.
- Santini, A. (2017). *Cultura Viva Comunitaria. Políticas Culturales en Brasil y América Latina*. RGC.
- Simonetti, P. (2018). *¿La cultura hace bien? Políticas culturales dirigidas a sectores vulnerados y organizaciones sociales en Uruguay (2007-2017)* [Tesis de maestría]. IDAES, Universidad Nacional de San Martín.
- Tapia, Luis, (2002). *Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política*. En AA.VV., *Democratizaciones Plebeyas*. La Paz, Muela del Diablo.
- Telles, Vera (1996) "La sociedad civil y los caminos (incierto) de la ciudadanía". En *América Latina Hoy*, Vol. 14.
- Texeira Coelho, J. (2009). *Diccionario crítico de política cultural: Cultura e imaginario*. Barcelona: Gedisa
- Wald, G. (2015). Arte y Salud: Algunas reflexiones para profundizar las potencialidades de análisis del campo. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, 19(55), 1051-1062.
- Winocur, R. (1993). Políticas culturales y participación popular en Argentina: La experiencia del programa Cultural en Barrios (1984-1989). *Perfiles latinoamericanos*, 3, 97-118.
- Wright, S. (1998). The Politicization of «Culture». *Anthropology Today*, 14(1), 7. -Yúdice, G. (2002). *El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global* (1. ed). Gedisa.
- Turino, C. (2013). El estado de abajo hacia arriba. En *Puntos de Cultura: Cultura Viva en Movimiento*. Caseros, RGC Libros. Pp. 133-146. Disponible en: http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2016/02/puntos_de_cultura_auspicio.pdf [Acceso: 15/06/18]
- Vich, V. (2014). *Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.