

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

Experiencias culturales y artísticas comunitarias en territorio:

Herramientas teórico metodológicas para su abordaje

Equipo docente: Grupo de Investigación ACTO: Arte, Comunidad y Territorios Organizados, Facultad de Artes, Universidad de la República.

Docente responsable: Profa Titular Ana Laura López de la Torre, Facultad de Artes, Universidad de la República. Profesora Titular G° 5, Facultad de Artes. Coordinadora ACTO (Grupo CSIC de investigación Arte, Comunidades y Territorios Organizados). Responsable Semillero Espacio Interdisciplinario “Cultura Común en Acción”. Docente e integrante del Comité Académico de la Especialización en Gestión Cultural (Udelar) y coordinadora de su edición 2013. Directora del Centro Cultural Florencio Sánchez (Intendencia de Montevideo) entre 2015 y 2017. Artista y escritora con especialización en prácticas artísticas de orientación social, prácticas artísticas participativas y colaborativas.

Integrantes del equipo docente:

Melina Romero. Profa. Ag. 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.

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.

Docentes invitados:

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.

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.

1) Contextualización

Desde el grupo de Investigación Arte, Comunidades y Territorios Organizados (ACTO) venimos trabajando mediante metodologías de investigación participativas y colaborativas con el cometido de generar instancias de intercambio sobre prácticas y experiencias culturales y artísticas en contextos comunitarios territoriales entre agentes institucionales, académicos y actores comunitarios. El objetivo es generar insumos que favorezcan el desarrollo de la cultura comunitaria y popular, el diseño de intervenciones artísticas para la resignificación de saberes invisibilizados de colectivos comunitarios, así como generar instancias de formación para organizaciones comunitarias para trabajadores y trabajadoras culturales.

Durante el 2022 llevamos adelante el proyecto Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias del Espacio Interdisciplinario-Udelar, *Cultura Común en Acción: Procesos inter y transdisciplinarios para la comprensión y fortalecimiento de la producción cultural comunitaria en contextos territoriales*. En ese marco ,realizamos una serie de actividades de investigación, acompañamiento y formación en articulación con distintos actores. Entre ellas, destacan: cursos de gestión cultural Río Negro-Cenur Litoral Norte, curso teórico metodológico para el abordaje de la cultura comunitaria (Udelar, Facultad de Artes y Especialización en Gestión Cultural), Encuentros de intercambios: Conversaciones extendidas, Encuentros consulta con integrantes de colectivos, organizaciones sociales, funcionarias y técnicas pertenecientes a distintos organismos públicos, y equipos docentes de la Universidad de la República en Complejo CRECE en Flor de Maroñas que trabajan en el campo de las culturas comunitarias, entre otras. Asimismo, se articuló con el Programa Integral Metropolitano (PIM), a partir de la identificación de una necesidad comunitaria concreta y con el objetivo de continuar desarrollando este tipo de acciones. Para el año 2023 se propone la realización de un curso de formación dirigido a integrantes de la RED Cultural F.

El PIM (UdelaR) es un programa integral territorial que trabaja de forma permanente en el nordeste del Área Metropolitana de Montevideo desde el año 2008. En el proceso de inserción territorial del PIM, en particular, en el Municipio F que es uno de las zonas donde articula el programa, se ha trabajado con diversos colectivos sociales. La propuesta para dicho trabajo se basa en procesos de construcción de demanda, los cuales favorecen la formulación de prácticas integrales. En este caso, la identificación de una necesidad concreta de formación en gestión cultural se realizó con la Red Cultural F. Dicha RED nuclea a las diferentes comisiones y referentes barriales que gestionan los centros y espacios culturales del F (entre las que podemos mencionar: Espacio Plaza Punta Rieles, Teatro

Punta Rieles, Teatro Flor de Maroñas, Mercadito Bella Italia, El Hornero, Parque Villa García, Espacio Cubierto KM 16, entre otros) y en algunos casos articulan con las políticas públicas, en especial las desarrolladas por la Intendencia de Montevideo (como el Programa Esquinas de la Cultura). En ese marco, los vecinos y vecinas que integran los diferentes colectivos y autogestionan propuestas culturales han manifestado de forma reiterada la necesidad de contar con formación en gestión cultural, en las diferentes dimensiones que esto comprende, y que esta formación sea gratuita, pública y se adecue a su praxis comunitaria cotidiana.

2) Propuesta

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. Asimismo, la cultura ha sido reconocida como un derecho de todas las personas, los grupos sociales y como parte fundamental de una ciudadanía plena. Y 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 y las experiencias de cultura comunitaria.

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 permite 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) 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. La consolidación de un

espacio formativo busca además ampliar y profundizar los vínculos con actores comunitarios y localidades en las que tenemos un trabajo acumulado desde nuestras diversas experiencias profesionales.

2) Objetivos del curso

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

- Identificar y compartir aspectos relevantes de su experiencia previa, aportando a la puesta en valor de los alcances y dinámicas de la organización cultural local y comunitaria en sus territorios.
- Reconocer algunas de las principales discusiones acerca de las categorías cultura-comunidad y sus vinculaciones.
- Acercarse críticamente a los fundamentos conceptuales sobre democracia y democratización cultural, culturas populares, cultura comunitaria y gestión cultural.
- Incorporar herramientas teórico-metodológicas, administrativas, financieras y jurídicas que aporten a la formalización de sus proyectos y organizaciones para el abordaje de procesos culturales y artísticos comunitarios.
- Analizar experiencias existentes de colectivos sociales y artísticos, y políticas culturales, a partir de los elementos teóricos-metodológicos 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) Sistematización de experiencias por parte de los participantes.
- 5) Metodologías participativas.

4) Carga horaria y modalidad de cursada

El curso tiene una carga horaria total de 40 horas. Se prevén 18 horas de clases presenciales, en seis encuentros de tres horas de duración y 22 horas asincrónicas que se distribuyen entre trabajos domiciliarios, lecturas y elaboración de trabajo final.

Día y horario de cursada: sábados de 10 a 13 horas.

5) Contenidos

El curso consta de dos unidades.

A) Cultura, comunidad, políticas culturales y gestión cultural.

En esta unidad se abordarán algunos conceptos claves para la cultura local y comunitaria: las disputas en torno a la noción de cultura, la gestión cultural como acción política, democracia cultural, democratización de la cultura, cultura de masas, cultura popular, cultura comunitaria, entre otros tópicos. Estos conceptos se trabajarán a partir de reflexiones teóricas, legislación y acuerdos internacionales.

B) Herramientas de gestión y planificación de proyectos culturales. Objetivos y actividades. Diagnóstico de contextos, antecedentes y recursos. Sistematización de experiencias. El factor humano: relacionamiento, participación, comunicación e inclusión. Herramientas legales, jurídicas y financieras.

Clase	Contenido
Clase 1 6/05 Intercambiador	Introducción al curso, presentación del programa y modalidad de trabajo. Cultura y comunidad. Principales debates en torno a las culturas populares y culturas de masas.
Clase 2 13/05 Intercambiador	Aproximación a nociones clave de políticas culturales: democratización de la cultura, democracia cultural y bienes comunes. Marco legal y políticas culturales específicas al sector.
Clase 3 20/05 Intercambiador	Intersecciones en la cultura comunitaria: trabajo cultural y artístico, economía social y solidaria. Fundamentos de Cultura Viva Comunitaria.
Clase 4 27/05 PIM	Claves para la elaboración de proyectos socio-culturales. Ciclo de vida de los proyectos. Antecedentes, diagnóstico, recursos, justificación.
Clase 5 03/06 PIM	Herramientas financieras y jurídicas para la gestión cultural comunitaria. Convocatorias disponibles. Sistematización de experiencias. Mapeo colaborativo.
Clase 6 10/06 PIM	Cierre del curso, evaluación, autoevaluación y orientación de trabajos finales.

6) Evaluación

El curso se aprueba con una asistencia de al menos 75% y se propondrán diferentes modalidades de aprobación ancladas en los problemas y demandas específicas de sus colectivos como: sistematización de experiencia, proyecto cultural comunitario, diagnóstico y recomendaciones para resolver problemas identificados en la organización en vínculo con la bibliografía sugerida en el curso.

Los trabajos serán evaluados 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.

7) Bibliografía (obligatoria y complementaria)

- Ander Egg, Ezequiel & Maria Jose Aguilar (1989). *Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos culturales y sociales*. Buenos Aires: ICESA - Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas.
- Alabarces, Pablo (2021), *Pospopulares. Las culturas populares después de la hibridación*, Guadalajara, CALAS/ Bielefeld University Press.
- Artibarri & La Hidra (2018). *Gestión comunitaria de la cultura: valores, retos y propuestas*. Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona.
- 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.
- 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]
- Bourdieu, P. (1997). La economía de los bienes simbólicos. En *Razones prácticas* (Vol. 233). Anagrama
- 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.
- 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

-Etcheverry, Sofía; Romero, Melina y Torrelli, Milton (2019). "Diez años de cooperativas de artistas en Uruguay. Naturaleza, funcionamiento y perspectivas". *Idelcoop*. (229) 119-145. Disponible:

_____(2020). "Desafíos y medidas posibles para el desarrollo de las Cooperativas de Artistas en Uruguay" En. De la lupa al telescopio. Una mirada centrada en algunos procesos de cooperación y en las posibilidades de intercooperación. PROCOOP. Disponible en: <https://www.inacoop.org.uy/investigaciones>.

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

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

-Güell Villanueva, Pedro (2010). *Una canasta básica de consumo cultural para América Latina: operacionalizando el derecho a la participación en la cultura*. Convenio Andrés Bello, Centro de Investigaciones Socioculturales (CISOC), Universidad Alberto Hurtado.

-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.

-López García, Luz (1994). *Descentralización y participación ciudadana*. Ediciones Trilce, Montevideo.

-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.

-Melguizo, Jorge (ed.) (2015). *Cultura Viva Comunitaria: Convivencia para el bien común*. El Salvador: Ed. Renacer.

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

- Ministerio de Cultura de la Nación (Argentina, s/f). Gestión cultural pública: coordinadas, herramientas, proyectos. Disponible en: https://www.cultura.gob.ar/gestion-cultural-publica-coordenadas-herramientas-proyectos_5051/ Recuperado 24 agosto 2019.

-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.

-Soto Labbé, Paulina. (2007) *Identificación y medición de necesidades culturales*. Disponible en: <http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2007/Identificacion%20y%20medicion%20de%20necesidades%20culturales%20Maria%20Paulina%20Soto%20Labbe.pdf>

-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_auuspicio.pdf [Acceso: 15/06/18]

-Uruguay (2008). Ley N° 18.384. *Estatuto del Artista y Oficios Conexos*. Disponible en: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1833009.htm>.

-Vich, V. (2014). *Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.

-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.

- Yañez Canal (ed.) (2018). *Praxis de la gestión cultural*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.