

PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL (CFG) PRIMER SEMESTRE 2020

1. NOMBRE Y CÓDIGO DEL CURSO

Nombre	Arte y cultura inclusiva
Código	

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Art and inclusive culture

3. PALABRAS CLAVE

Cultura – Arte – Inclusión – Diversidad

4. EQUIPO DOCENTE

Docente responsable	Fabián Retamal González
Unidad académica (facultad o instituto)	Oficina de Equidad e Inclusión, VAEC

Docente(s) colaborador(es)	Unidad académica (facultad o instituto)
1. Paula Caballería.	Museo de Artes Visuales (MAVI)
2. Tomás Peters	Instituto de la Comunicación e Imagen
3. Gonzalo Quilempan	Colectivo Hombres Tejedores
4. Maribel Mora	Oficina de Equidad e inclusión, VAEC

5. CARGA ACADÉMICA Y CRÉDITOS SCT-CHILE

Duración del curso	Semestral
Nº de semanas	16 semanas
Sesiones presenciales	1 sesión presencial de 1,5 horas (90 minutos) a la semana
Trabajo no presencial	1,5 horas (90) minutos a la semana, aproximadamente
Nº de créditos SCT	2 SCT

6. COMPETENCIAS SELLO A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO

	1. Capacidad de investigación
	2. Capacidad crítica y autocrítica
	3. Capacidad de comunicación oral y escrita
	4. Capacidad de comunicación oral y escrita en una segunda lengua
x	5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
	6. Compromiso ético
	7. Compromiso con la preservación del medioambiente
x	8. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

7. PROPÓSITO FORMATIVO DEL CURSO

Este curso tiene por propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes en temas de arte y cultura inclusiva, promoviendo, fomentando y sensibilizando respecto a la igualdad de oportunidades en el acceso y participación en el arte. El curso, articulado desde un enfoque de derechos, busca de este modo abordar diversos temas presentes en la política de equidad e inclusión de la Universidad de Chile, a saber, vulnerabilidad socioeconómica, diversidad cultural, diversidad sexual y situación de discapacidad, desde las experiencias de trabajo de distintas organizaciones de la sociedad civil.

En dicha línea, el curso busca propiciar el diálogo y reflexión de los estudiantes desde un enfoque experiencial que entregue algunas herramientas y nociones básicas sobre arte inclusivo para identificar y transformar las barreras y dificultades materiales, culturales y sociales, planteando al mismo tiempo interrogantes en el ámbito social, estético y político.

La praxis aquí es el eje fundamental de una metodología participativa, en tanto procura compartir experiencias de trabajo que no sólo muestren la incidencia del arte inclusivo en, con y para diversos grupos que por motivos históricos, políticos, simbólicos, económicos y/o culturales han sido excluidos, sino también, logre mostrar las posibilidades del arte para la transformación social en aras del bienestar colectivo.

Para finalizar el curso contempla nociones generales de gestión cultural, que permitan a los estudiantes formular proyectos en sus propias comunidades, valorando las diversas identidades que aportan al desarrollo local y el aprendizaje colaborativo.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

1. Los estudiantes elaborarán propuestas de trabajo interdisciplinario en temas de arte inclusivo.
2. Los estudiantes conocerán distintas experiencias de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al arte en los ámbitos de vulnerabilidad socioeconómica, discapacidad, migración y diversidad sexual.
3. Los estudiantes identificarán barreras de acceso y participación en el ámbito artístico y cultural.
4. Los estudiantes comprenderán las posibilidades del arte y la cultura como herramienta de encuentro, crítica y transformación social.
5. Los estudiantes fortalecerán su formación ciudadana y compromiso social a partir de sus propias disciplinas y el trabajo colaborativo con otras áreas del conocimiento.

9. SABERES FUNDAMENTALES / CONTENIDOS

Módulo	N° clase	Sesión	Profesor(a)
Inducción e introducción al arte y la cultura inclusiva	1	Presentación general del curso. De la idea al proyecto. Diagnóstico para la generación de propuestas en arte y cultura inclusiva.	Fabián Retamal
	2	Arte y cultura desde un enfoque inclusivo. Fundamentos teóricos.	Maribel Mora
Género y diversidad sexual	3	Conversación y prácticas deconstructivas en torno a género y diversidad sexual.	Hombres Tejedores Colectivo Weye
	4	Análisis y creación en torno a las prácticas heteronormadas.	Colectivo Weye Hombres Tejedores
	5	Diversidad como unidad social.	Colectivo Weye Hombres Tejedores
Diversidades culturales	6	Gestión cultural en un marco intercultural y migrante.	Kolombia Kultura Itinerante
	7	Arte y Pueblos indígenas.	Maribel Mora
Personas en Situación de	8	Cuerpos diversos puestos en obra.	Luz Condeza

Discapacidad y Arte Inclusivo	9	Lenguaje visual a través de la pintura.	Corporación Iluminoarte
	10	Estrategias Inclusivas a través del juego actoral para personas en Situación de Discapacidad.	Fundación Un mundo inclusivo
Vulnerabilidad socioeconómica	11	El museo como agente relevante para modificar la realidad social. <i>* Entrega de anteproyectos grupales (evaluación)</i>	Paula Caballería, MAVI
	12	Museos, arte y educación social	Paula Caballería, MAVI
	13	Debajo del sombrero	Paula Caballería, MAVI
	14	Inclusión en la Universidad de Chile y programa PACE-UCH	Maribel Mora Fabián Retamal
Taller de proyectos	15	Taller de proyectos en arte y cultura inclusiva	Fabián Retamal
	16	<i>Presentación y entrega de Proyectos de Arte y Cultura inclusiva. (Evaluación).</i>	Fabián Retamal

10. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo constará principalmente de clases participativas, donde los estudiantes desarrollarán diversas actividades lúdicas vinculadas al acceso y participación en el campo artístico, poniendo en tensión sus lenguajes, cuerpos y sentidos.

Estas actividades constarán de recursos creativos (pictóricos, literarios, teatrales, audiovisuales y manuales), con el fin de propiciar instancias de discusión y diálogo que fomenten una mirada crítica respecto a la inclusión y el arte. Esto nutrido además con la participación de distintos actores sociales cuya mirada testimonial contribuirá a la comprensión de las temáticas abordadas.

Todo lo anterior será articulado con un trabajo grupal que los estudiantes deberán realizar en formato de proyecto, planteando una iniciativa de arte inclusivo para desarrollar en la universidad y/o en la comunidad, conjugando sus distintas disciplinas académicas. Se agrega una experiencia de colaboración o servicio que los estudiantes deben desarrollar al interior de las organizaciones participantes.

11. EVALUACIÓN

Se realizará un trabajo dividido en dos evaluaciones:

- La primera (50%) consistirá en la presentación de un anteproyecto que deberá abordar una o varias temáticas abordadas en el curso, considerando su aplicabilidad en un grupo y espacio específico. Esta propuesta deberá realizarse en grupos de trabajo interdisciplinarios conformado por estudiantes de distintas carreras. La presentación será retroalimentada por el equipo docente y los compañeros, fomentando el trabajo colaborativo entre los pares.
- Y la segunda evaluación (50%) será la actividad de aprendizaje en servicios que realizarán los y las estudiantes en conjunto con las organizaciones participantes.

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

1. Asistencia al 75% de las sesiones presenciales del curso, como mínimo.
2. Calificación final igual o superior a 4,0, en una escala de 1 a 7.

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA

- Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Boal, Augusto (1973) Técnicas Latinoamericanas de Teatro Popular. Ediciones Corregidor. Buenos Aires. Argentina. 211 págs.
- Brecht, Bertold (1971) Escritos sobre Teatro. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina.
- Bruner J. La educación como puerta de la cultura.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago de Chile: Uqbar Editores.
- Vich Víctor (2014) Desculturalizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política. Siglo XXI Editores.

14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Brecht, Bertold (1971) Escritos sobre Teatro. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina.
- García-Huidobro, Verónica (2004) Pedagogía Teatral: metodología activa en el aula. Ediciones Universidad Católica. Santiago. Chile. 186 págs.
- Griffero, Ramón (2011) La Dramaturgia del Espacio. Ediciones Frontera Sur. Santiago.
- Hazell, S. (2016). Los 150 Grannys, hermosos cuadros tejidos a crochet. Ed. Librero.
- Keith Johnstone, (1979) IMPRO: Improvisation and The Theatre, Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile 1990.

15. RECURSOS WEB ADICIONALES

<https://www.mavi.cl/2017/09/04/acciones-de-mediacion/>

https://www.youtube.com/watch?v=EpyH_Bxi6uk

<https://www.cultoras.cl/martha-lucia-rocha-g>