

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

1. NOMBRE Y CÓDIGO DEL CURSO

Nombre	Transformación social y cultural desde el espacio universitario
Código	

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Social and cultural transformation from the university space
--

3. PALABRAS CLAVE

Identidad juvenil; comunidad universitaria; trabajo colaborativo; territorio; gestión cultural; creación artística; metodología por proyecto; interdisciplinariedad

4. EQUIPO DOCENTE

Docente responsable	Ana Carolina Salinas Neumann
Unidad académica (facultad o instituto)	Facultad de Artes, Departamento de Posgrado

Docente(s) colaborador(es)	Unidad académica (facultad o instituto)
Diana Duarte Bernal	Facultad de Artes

Ayudante	
-----------------	--

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

X	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
	8. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

7. PROPÓSITO FORMATIVO DEL CURSO

Este curso busca llevar a cabo procesos de construcción de lecturas del territorio universitario a través de la vivencia, observación y análisis de experiencias estéticas y fenómenos presentes en dicho territorio, con miras a identificar distintas problemáticas que puedan ser abordadas a través del desarrollo de proyectos con pertinencia sociocultural.

Durante el curso se realizarán procesos de indagación, reflexión y experimentación en torno a los cruces entre arte, cultura y territorio, como espacio. Estos procesos se desarrollarán al alero de herramientas propias de las Artes y la Gestión Cultural, para posibilitar la construcción de conocimiento desde una mirada crítica y activa, a partir del diálogo, la reflexión y la creación, nutriéndose de la diversidad que otorgan las disciplinas del conocimiento desde las cuales aportan los y las estudiantes participantes.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

1. Reconocer los fundamentos teóricos que sustentan la creación artística y la producción cultural ligadas al territorio, en el contexto contemporáneo.
2. Identificar fenómenos y problemáticas presentes en el espacio universitario a partir de la construcción de lecturas del territorio, mediante el desarrollo de procesos de creación artística y del uso de herramientas de observación y análisis territorial.
3. Deconstruir las lecturas generadas y las problemáticas asociadas al territorio, estableciendo los componentes y relaciones que las conforman.
4. Diseñar y evaluar propuestas que permitan transformar el espacio universitario, a partir de la formulación y gestión de proyectos culturales.

9. SABERES FUNDAMENTALES / CONTENIDOS

- Territorio, identidad y creación artística: cruces entre arte y territorio como espacio para la construcción identitaria.
- El Territorio como dispositivo estético-político.
- Estrategias de análisis del territorio: derivas, mapeos, cartografía social, registros audiovisuales, gráficos, sonoros, entre otros.
- Arte contemporáneo y problemáticas territoriales (espacios públicos, migraciones y fronteras).
- Fundamentos para la formulación de proyectos con pertinencia sociocultural: herramientas y ámbitos de la gestión cultural como aporte al desarrollo de proyectos en el espacio universitario.

10. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará a partir del complemento entre la práctica y la teoría, comprendiendo que la acción puede establecer mecanismos de generación de conocimiento.

Los contenidos del curso serán entregados a partir de tres ejes metodológicos relacionados con los ejes globales que conforman el curso:

1. Creación artística y producción cultural ligadas al territorio, en el contexto contemporáneo:

Entrega de contenidos teóricos a través de *clases expositivas* con el apoyo de material visual, sonoro y audiovisual, contemplando espacios de *intervención* de los estudiantes para el desarrollo de *actividades*.

2. Lecturas del territorio a partir de la observación, registro y creación:

Para ello se abordarán los fundamentos metodológicos de herramientas de levantamiento de información territorial y creación artística y se realizarán *recorridos* en el territorio de la U. de Chile durante las horas de clases. A partir de estos recorridos se implementará un trabajo de *taller*, comprendido como un espacio de hacer y pensar, basado en el diálogo, reflexión y creación artística in situ, con el objetivo de poder identificar las problemáticas ligadas al contexto.

3. Herramientas de la gestión cultural para el diseño de proyectos con pertinencia sociocultural:

Se realizarán *clases expositivas* y *actividades prácticas* que permitan conocer brevemente los orígenes, fines de la Gestión cultural y sus herramientas fundamentales, siendo una de estas la Metodología por proyecto. Se abordará dicha metodología con el objetivo de que los y las estudiantes puedan plantear una *propuesta de proyecto*, considerando en su diseño la interdisciplinariedad, la colaboración y el territorio universitario como contexto.

11. EVALUACIÓN

Evaluación formativa: Dado que el curso se establece a partir del desarrollo de procesos en los que los y las estudiantes participan activamente, se abrirán espacios de diálogo en torno a los hallazgos derivados de las experiencias que se activarán a lo largo del curso. Cada clase contempla un cierre en el que se abrirá un espacio de opinión y reflexión en torno a los aprendizajes adquiridos, los obstáculos, dificultades y aciertos de las acciones desarrolladas.

Evaluación sumativa: Se llevarán a cabo evaluaciones sumativas tanto en la etapa de lecturas / identificación de problemáticas en el territorio, como en la etapa de propuesta de proyectos. Para estas instancias se utilizarán rúbricas como instrumento.

- **Evaluación sumativa 1:** Identificación de problemática en el territorio. Esta evaluación se llevará a cabo al finalizar la etapa lectura / identificación de problemáticas en el territorio. Los equipos de estudiantes presentarán la problemática a abordar mediante una presentación al curso, con el objetivo de tener además una retroalimentación de sus compañeros/as y docentes (30%).
- **Evaluación sumativa 2:** Propuesta de estructura inicial de micro-proyecto / metodología por proyecto. Se llevará a cabo al inicio del proceso de diseño del proyecto, con el objetivo de revisar y retroalimentar los objetivos y acciones propuestas respecto a la problemática abordada (20%).
- **Evaluación sumativa 3:** Propuesta de diseño final de micro-proyecto / metodología por proyecto. Se llevará a cabo al finalizar el proceso de diseño del proyecto, con el objetivo de revisar y retroalimentar los objetivos y acciones propuestas respecto a la problemática abordada (40%).

CRONOGRAMA GENERAL

UNIDAD	SEMANAS	CONTENIDO
Unidad 0 Introducción a conceptos fundamentales	1	- Introducción a conceptos fundamentales: Arte / Territorio / Cultura.
	2	- El espacio universitario como espacio para la transformación: rol, características y problemáticas presentes en la actualidad.
	3	- Reconocimiento del espacio universitario como territorio a partir de recorrido introductorio.
Unidad 1 Creación artística y producción cultural ligadas al territorio, en el contexto contemporáneo	4	- Procesos de creación artística en el contexto contemporáneo.
	5	- Procesos de creación artística vinculados al territorio.
	6	- Relaciones entre procesos de desarrollo cultural y dinámicas territoriales.
Unidad 2 Lecturas del territorio a partir de la observación, registro y creación	7	- Acercamiento a metodologías de levantamiento de información territorial: mapeos, recorridos, herramientas audiovisuales, etnografía, observación participante.
	8	- Realización de recorridos de registro en el entorno universitario y aledaño.
	9	- Implementación de laboratorio práctico de aplicación de las herramientas.
	10	
	11	
Unidad 3 Herramientas de la gestión cultural para el diseño de proyectos con pertinencia sociocultural:	12	- Gestión cultural: ¿Qué, por qué, para qué, quiénes?
	13	- Metodología por proyecto. Componentes y etapas de desarrollo.
	14	- Determinación de lecturas y problemáticas identificadas en el territorio, a abordar mediante la propuesta de un proyecto cultural.
	15	- Desarrollo de propuestas de proyecto.
	16	- Presentación y evaluación de propuestas.

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

Almeida, P; Ayala, P; Cortez, K. y Tituaña, M. (2012). Arte y comunidad: Espacios de transformación. ARQ (Santiago), 81, p. 62-66. En http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962012000200011&lng=es&tlng=es

Gómez, F. (2004). Arte, ciudadanía y espacio público. On the w@terfront, 5. En <http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/214757/285049>

López, B. (2017). Mapeo colectivo de redes en la gestión cultural: La técnica, la experiencia y el empoderamiento. Persona y sociedad (Vol. XXXI, N° 1, enero-junio 2017): p. 126-150.

Rojas, S. (2006, octubre). Estética del malestar y expresión ciudadana. Hacia una cultura crítica. Ponencia presentada en Seminario Internacional Ciudadanía, Participación y Cultura, Santiago, Chile.

Rosaldo, Renato. (2000). La pertenencia no es un lujo: Procesos de ciudadanía cultural dentro de una sociedad multicultural. Desacatos, (3), p. 39-49.

Sánchez Montalbán, F., Benítez Castejón, M., Alonso Bisquert, F. (2009) Territorio e identidad. Experiencia formativa a través de la fotografía y la participación social de jóvenes. Zainak. 32, p. 691-707

14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Careri, F. (2002). Walkscapes: el andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.

De Castro Aguirre, C. (1999). Mapas cognitivos. ¿Qué son y cómo explorarlos? Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. N° 33, Febrero.

Iconoclastas (2013). Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Tinta limón.

Matthey, G. (2010). Modelo de Gestión Cultural para Unidades Territoriales de Chile. Colección Teoría, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Santiago de Chile.

ONU-Habitat (2013). Activaciones urbanas para la apropiación del espacio público. Serie Laboratorio de Innovación Urbana para la convivencia y la gobernanza de la seguridad. Costa Rica.

Parramón, R. (Dir.). Arte, experiencias y territorios en proceso. Barcelona: IDENSITAT, Associació d'Art Contemporani.

Pinochet Cobos, C. (2016). Derivas críticas del museo en América Latina. México. Siglo XXI Editores.

Sanz, N (ed). (2018). Migración y creación. Antropologías de frontera. Unesco, México.

15. RECURSOS WEB ADICIONALES

<http://www.memoriasdelsigloxx.cl/>

<http://laaventuradeaprender.intef.es/home>