

Seminario: Gestión de públicos y escenarios emergentes

Departamento:

Artes

Profesor:

Karasik, Gabriela

2º cuatrimestre 2021

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

**SEMINARIO: GESTIÓN DE PÚBLICOS Y ESCENARIOS
EMERGENTES (Plan 1986 y Plan 2019)**

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL (según Res. (D) N°
732/20 y normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el
dictado a distancia)

PROFESOR/A: KARASIK, GABRIELA

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2021

CÓDIGO N°

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE
SEMINARIO: GESTIÓN DE PÚBLICOS Y ESCENARIOS EMERGENTES Plan 1986 y Plan 2019.
MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL¹
CARGA HORARIA: 64 HORAS
BIMESTRE / CUATRIMESTRE Y AÑO: 2º CUATRIMESTRE DE 2021
CÓDIGO N°:

PROFESOR/A: KARASIK, GABRIELA

a. **Fundamentación y descripción**

El repentino cierre de los espacios artísticos, el aislamiento social de la población, la extraordinaria oferta de nuevos contenidos digitales surgidos durante el confinamiento y los cambios de hábitos en el consumo han generado una amplia gama de reflexiones en el ámbito cultural. El Seminario Gestión de Públicos y Escenarios Emergentes intenta plantear un recorrido por estas cuestiones tan actuales que interpelan a las organizaciones artísticas de hoy en día.

En este contexto sumamente desafiante, el Seminario se propone crear un espacio para reflexionar sobre la gestión cultural, la creación y desarrollo de públicos y el panorama cambiante de nuestras organizaciones culturales. ¿Cómo será el escenario de las instituciones artísticas post-pandémicas?; ¿cambiarán las formas de producir y ver obras tras el confinamiento?; ¿qué huellas y qué legados nos deja esta experiencia?; ¿qué aprendizajes para el futuro? ¿Será posible reconvertir los sucesos del año 2020 en una oportunidad para re-imaginar y re-inventar las instituciones y propuestas para que sean más relevantes, logren mayor presencia territorial y fortalezcan su relación con la comunidad toda?

Estas y otras preguntas guiarán el recorrido del Seminario. El programa se organiza en base a tres ejes temáticos: gestión, públicos y escenarios emergentes. El desarrollo se inicia con cuestiones neurálgicas de organización, aborda luego iniciativas regionales de articulación entre cultura y educación, continúa con el análisis de nuevas experiencias y estrategias de comunicación y expresión surgidas en durante el confinamiento, para finalmente concluir con una reflexión sobre las nuevas formas de relacionarse con las propuestas artísticas a través de la virtualidad y en espacios públicos reconfigurados.

El Seminario combinará actividades sincrónicas y asincrónicas. Habrá clases sincrónicas teóricas y clases prácticas donde se analizarán casos e iniciativas destacadas de organizaciones locales y regionales. El estudio casuístico será complementado por

¹ Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.

presentaciones de invitados, profesionales que trabajen en instituciones y compartan con los alumnos su experiencia en la gestión programas o proyectos relevantes. Para que los alumnos logren un acercamiento más directo al campo, deberán desarrollar como parte del Seminario su propio análisis en profundidad de una organización, proyecto artístico o iniciativa local.

Los materiales estarán compuestos por legislación pertinente, manuales y guías de gestión, artículos periodísticos, casos de estudio, conversatorios, foros, conferencias virtuales y podcasts, entre otros.

b. **Objetivos:**

Iniciarse en los principios, prácticas y problemáticas de la gestión de organizaciones y proyectos culturales. Comprender la naturaleza y particularidades del sector. Desarrollar una mirada crítica del campo.

Discernir los distintos tipos de organización cultural según su dependencia, tamaño y estructura. Conocer las tareas que se desarrollan en las diversas áreas de trabajo de las organizaciones artísticas.

Ofrecer una introducción a los aspectos organizativos, administrativos, técnicos, logísticos, operativos y artísticos involucrados en el manejo instituciones culturales. Presentar herramientas prácticas básicas que facilitan el trabajo en instituciones y optimizan los procesos de gestión institucional

Articular y tensionar la relación entre Cultura y Educación como vía para democratizar el acceso al arte

Identificar herramientas conceptuales y estrategias para pensar y trabajar en torno al tema de la creación y desarrollo de públicos

Construir un panorama actual de iniciativas y programas regionales de formación, desarrollo y gestión de públicos

Conocer nuevos abordajes, experiencias e iniciativas que surgieron en el período de confinamiento

Reflexionar sobre los escenarios emergentes que han aparecido y su implicancia para el mundo de la gestión de las artes

c. **Contenidos:**

Unidad I: Gestión y Organización

Cuestiones básicas y herramientas de gestión para planificar y producir programas y propuestas culturales. Diseño de proyectos, elaboración de presupuestos y planes de acción, fuentes de financiamiento y desarrollo de fondos.

Teatros, Centros Culturales, Cooperativas, Asociaciones y Fundaciones. Instituciones públicas y privadas. Características legales y de funcionamiento de cada una, principios y prácticas.

Unidad II: Creación y desarrollo de públicos

Transversalidad de la Cultura y su vínculo con Educación. Diferentes abordajes de públicos, espectadores, audiencias. Derecho, accesibilidad y territorialidad. El espectador como ciudadano o como cliente. El rol del estado como garante de derechos. Lo público y lo privado en la gestión de públicos. La mediación cultural. La formación de espectadores. Ciudadanía y pensamiento crítico. Experiencias y programas de desarrollo de nuevos públicos.

Panorama actual local sobre estrategias, planes y programas de formación, desarrollo y gestión de públicos.

Profesora invitada: Sonia Jaroslavsky

Unidad III: Escenarios Emergentes

Gestionar en la incertidumbre y la impredecibilidad. La re-inención de las organizaciones culturales en tiempos de confinamiento. Análisis de casos y posibilidades que surgieron en la incorporación de nuevas estrategias digitales para reemplazar la presencialidad por las pantallas. Re-surgimiento de dispositivos de espectación en espacios públicos: autocines, autoteatros y plazas. Territorialidad y nuevos espectadores. Estudios de público durante la pandemia. Impacto de las modalidades virtuales en la integración de nuevas audiencias a la escena.

Las organizaciones culturales como una plataforma para reinventar el espacio público pos-pandémico y para re-tejer los lazos sociales a través del arte. Desafíos y aprendizajes para el futuro.

d. **Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:**

Unidad I

Ley de Centros Culturales N° 5.240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley de Cooperativas N° 20.337, República Argentina

Ley de Participación Cultural N° 6026, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley de Voluntariado Social, No 25.855, República Argentina

Código Civil y Comercial de la Nación. Título II, Sección Primera,: De las personas jurídicas

Código Ético para los Amigos y Voluntarios de Museos, adoptado por la Federación Mundial de Amigos de los Museos en 1996.

Berger, Gabriel y Carolina Gowland: La Fundación arteBA: el desafío de apoyar artistas plásticos promoviendo el mercado del arte en Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 43, 2009.

Bonet, Luis y Héctor Schargorodsky: La gestión de festivales escénicos: conceptos, miradas y debates. Gescènic, 2012.

De León, Marisa: Producción de Espectáculos Escénicos. Buenos Aires, RGC Libros, 2012.

García Canclini, Néstor: ¿Los arquitectos y el espectáculo les hacen mal a los museos?. En El Museo en Escena, Buenos Aires, Paidós, 2010.

Kaiser, Michael M: Planificación Estratégica en las Artes: una guía práctica. Washington, The Kennedy Center, 2005.

Schmidt-Welle, Friedhelm: Lo Híbrido como Filosofía de los Centros Culturales. Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, 2007.

Simon, Nina: El Arte de la Relevancia. Santa Cruz, California Museum, 2016.

Unidad II

Accesibilidad en artes escénicas. Ciclo Conversaciones. Cervantes online.
<https://www.youtube.com/watch?v=7qqKcFrdV-o&t=1145s>

Benzecry, Claudio E. El fanático de la ópera. Segunda parte. 3. “cómo se llega a ser un fanático de la ópera. Pertenencia cultural, mediación y diferenciación.” Siglo veintiuno editores. Buenos Aires, 2012.

Bourdieu, Pierre. *Las estrategias de la reproducción social*. Selección de textos y traducción: Alicia Beatriz Gutiérrez. Siglo XXI. Buenos Aires, 2011.

Braun, Alan y Ratzkin, Rebecca. *Implica a tu público* Vol. 1. Asimétrica. España, 2016.

Duran, Ana y Jaroslavsky, Sonia. *Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital*. Leviatán, Buenos Aires, 2012.

Durán, Ana y Jaroslavsky, Sonia. *El espectador público*. Agust, Pedro. *Teatros públicos*. Durán, Ana. *Por qué salir de casa*. En Revista *Funámbulos*. Año 12. Número 31. Buenos Aires, 2009.

Durán, Ana y Jaroslavsky, Sonia. *El sujeto espectador* y Urresti, M. *El público*. En Revista *Funámbulos*. Año 12. Número 32. 2010.

Durán, Ana y Jaroslavsky, Sonia. Investigación: Antony, Pedro y Parrilla, Belén. *Cómo formar espectadores en la era digital*. Leviatán. 2012. Primera parte.

Durán, Ana y Jaroslavsky, Sonia. *Sillas vacías*. Revista *Funámbulos*. N° 36. Buenos Aires, 2012.

Durán, Ana; Laube, Natalia y Scher, Edith. *Cuesta salir de Casa*. En Revista *Funámbulos*. Año 12. Número 30. Buenos Aires. 2009.

Durán, Ana. *El invitado ausente*. En Revista *Funámbulos*. Año 12. Número 29. Buenos Aires. 2008.

ESCENIUM 2010 Los públicos de las artes escénicas. Foro internacional de las artes escénicas. Documento final. La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Estudios de públicos <http://www.teatrocervantes.gob.ar/estudios-medicion/>

García Canclini, Néstor. *Consumidores y ciudadanos*. Grijalbo. México. 1995.

Han Byung-Chul. *La sociedad del cansancio*. Herder. Buenos Aires. 2012.

Heras, Guillermo. *Pensar la gestión desde las artes escénicas*. Escritos de un gestor. RGC Libros. Buenos Aires, 2012.

Ibacache, Javier. *Herramientas para la gestión cultural local*. Formación de audiencias. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile, 2014.

Jiménez López, Lucina. *Teatros / públicos*. Escenología. México, 2000.

Políticas Culturales: ¿Qué medimos? ¿Cómo evaluamos? OPC. Número 2. Año 2. Santiago de Chile, Diciembre 2012.

Ramos, Raúl, “¿Marketing vs Cultural?” Ponencia en III Seminario Internacional de Formación de Audiencias y Marketing de las Artes del Centro Gabriela Mistral, Santiago, GAM, 2013. Disponible en la web: http://seminario3.areaweb.cl/ponencia_raul_amos.html#.V1uW6buLTDC

Ranciere, Jacques. *El espectador emancipado*. Bordes Manantial. Buenos Aires, 2010.

Revista Conectando audiencias N° 6. Año. 2012. Asimétrica. España.

Revista de Gestión Cultural N° 7. Facultad de Artes. Universidad de Chile. 2016.

Seminario: Públicos y artes escénicas. Publicación de Teatro Solís de Montevideo. Montevideo, 2012.

Urresti, Marcelo. *El público*. En Revista *Funámbulos*. Año 12. Número 31. 2010.

Vergara, Paula; Ibacache, Javier. Apuntes de Formación de Públicos y Mediación Cultural. Diplomado e-Learning 2017. Programa BiblioRedes. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM. Santiago, Chile. [Moodle.biblioredes.cl](https://moodle.biblioredes.cl). 2017.

Unidad III

Brown, S Alan y Ratzkin, Rebecca. *Implica a tu público*. Volumen 1. Asimétrica. 2011.

Brown, S Alan y Ratzkin, Rebecca. *Implica a tu público*. Volumen 2. Asimétrica. 2011.

Ciclo Conversaciones. Internacional. Cervantes online. https://www.youtube.com/watch?v=B_e6J5WuMew&t=2389s

Dusell, Inés La clase en pantuflas. Conversatorio virtual ISEP <https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs>

García Canelini, Néstor. Confinamientos culturales. Puerto de ideas. https://www.youtube.com/watch?v=N0X4_e1MRmI

Hanna, Andrea y Jaroslavsky, Sonia: El otro en tiempos de aislamiento. Revista *Funámbulos* N° 53. Buenos Aires, 2020.

Ibacache, Javier. Públicos y Covid. Ola Lab. Opera Latinoamérica. https://www.youtube.com/watch?v=bVMjzb_LN-M

Mantecon, Ana Rosas. La problemática de los públicos de la cultura. Clase Magistral UNAM.

<https://www.youtube.com/watch?v=D5vnS0bIejY>

#MuseoVivo: Una conversación entre Américo Castilla y Victoria Noorthoorn.

<https://www.youtube.com/watch?v=gvEQcMK36x8>

Revista Conectando Audiencias. Número 11. Año 2017. Asimétrica.

II Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos y Cultura Digital. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conferencias de especialistas y profesionales del campo disponibles en <https://programacionypublicos.cultura.gob.cl/seminario-internacional-2020/>

Spregelburd, Rafael: Ciclo Presente Discontinuo. Organizado por la Fundación Andreani.

<https://www.youtube.com/watch?v=nOxDsB5mBzY&feature=youtu.be>

Víctor Vich y Virginia Giacosa. Ciudades más humanas. https://www.youtube.com/watch?v=_pmJlmBvrUY&feature=youtu.be

Zapata, Pepe. TEDxEixample. ¿Cambiarán los hábitos de los consumos culturales? <https://www.youtube.com/watch?v=F5jM7mBXaV4&t=2s>

e. **Organización del dictado de seminario**

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) N° 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.

La carga horaria total es de 64 horas.

Modalidad de trabajo

Al comienzo del cuatrimestre se les enviará a los alumnos un cronograma detallado, con los temas a cubrir y las lecturas obligatorias para cada unidad. Se pondrán actividades sincrónicas y asincrónicas.

Además de las exposiciones del cuerpo docente sobre los temas de cada unidad y los casos de estudio de diversas instituciones artísticas nacionales e internacionales, las clases sincrónicas y las actividades asincrónicas se complementarán con la presentación de invitados. Mediante videoconferencias, profesionales del medio expondrán casos e

iniciativas relevantes y compartirán con los alumnos su visión sobre los desafíos y potencialidades de su trabajo diario en gestión.

Con el objeto de que los alumnos construyan un panorama actual de las instituciones culturales de nuestro medio, se realizará un trabajo práctico en grupo. Cada equipo será responsable de investigar, analizar y presentar el caso de una organización y/o iniciativa consensuada con las docentes. Las exposiciones grupales (virtuales) deberán incluir un retrato institucional y complementar la información descriptiva requerida (historia, misión, personal, programas, etc.) con una sección analítica.

Entre las actividades planificadas se prevé también que cada estudiante prepare y presente un artículo o nota periodística actual sobre una institución artística, sus estrategias y/o nuevas propuestas surgidas durante la pandemia. Se diseñarán formas alternativas de presentar los trabajos para contemplar aquellos casos en que los alumnos no puedan participar de las clases sincrónicas.

f. **Organización de la evaluación**

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional:

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

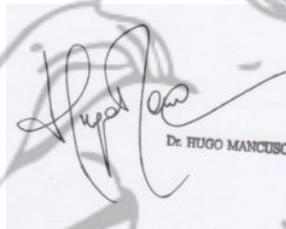
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado

por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

g. Recomendaciones

Se requiere que los alumnos que se inscriban al seminario hayan cursado al menos el 50% de las materias de la carrera de Artes. Se sugiere que tengan como mínimo cursados y aprobadas las materias introductorias de las tres orientaciones (Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas, Introducción al Lenguaje de las Artes Plásticas, Introducción al Lenguaje Musical), dos materias básicas comunes y los dos primeros estilos correspondientes a su propia orientación.

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes
Facultad de Filosofía y Letras

