

Seminario: Introducción al análisis de políticas culturales

Departamento:

Artes

Profesor:

Grimson, Ezequiel

2° Cuatrimestre - 2016

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: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE POLÍTICAS CULTURALES

URBA. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas
PROFESOR: EZEQUIEL GRIMSON

CUATRIMESTRE: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Aprobado por Resolución

AÑO: 2016

PROGRAMA N°

N° 02139/16

MARTA DE PALMA

Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE POLÍTICAS CULTURALES
PROFESOR: EZEQUIEL GRIMSON
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

Introducción al Análisis de Políticas Culturales

1 Fundamentación:

El estudio, el análisis, la historia, la planificación, la gestión y el desarrollo de políticas culturales ha constituido en las últimas décadas no sólo un campo de acciones específico sino también un área de docencia e investigación. A partir de la segunda mitad del siglo XX las políticas desarrolladas desde los sectores públicos y privados comenzaron a demandar desarrollos técnicos y saberes profesionales, al tiempo que se generaron en numerosas universidades de nuestro país, de América latina y de otros países del mundo especializaciones de posgrado en Gestión o Administración cultural, en la búsqueda de generar competencias académicas y prácticas en esos campos.

La presente propuesta de seminario pretende ofrecer al estudiante de grado de la Facultad de Filosofía y Letras una aproximación a las discusiones en curso de un campo de conocimientos que se ha constituido hoy no sólo en un determinante esencial para la creación y circulación del conocimiento, la cultura y el arte, sino también en un área crítica en la construcción de un proyecto de país y sus políticas culturales.

El desarrollo de los contenidos detallados abajo se propone como complemento optativo para el plan de estudios de grado de las disciplinas dictadas en esta Facultad, en cualquiera de sus áreas y orientaciones. Este seminario se presenta como una oferta para aquellos estudiantes de grado que se encuentren interesados en realizar una primera aproximación al estudio y desarrollo de conocimientos sobre el análisis y la gestión de políticas culturales. La presente propuesta ofrece al estudio y la reflexión colectiva, una introducción al análisis de un conjunto de cuestiones que recorre desde la indagación en la historia del surgimiento y desarrollo de las instituciones culturales en la modernidad, con foco en su desarrollo en Argentina, hasta una aproximación a los problemas más actuales y relevantes de la gestión cotidiana en organizaciones culturales y los desafíos pendientes. El estudio de estas historias, algunos de sus logros, discusiones y problemas contribuyen a poner en discusión una serie de conflictos y contraposiciones no siempre bien resueltos, en las relaciones entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado, Nación y globalización, entre cultura popular y cultura de elites, entre identidades nacionales y cosmopolitismo. Estas discusiones, que de un modo u otro han atravesado nuestra historia, con sus derivaciones que muchas veces se expresan en las acciones o decisiones de política cultural, merecen una especial consideración y estudio ya que en ellas se reflejan, y se ponen en juego, un imaginario y una concepción más o menos democrática e inclusiva de la cultura y de la sociedad.

2 Objetivos

- Ofrecer para la formación de grado una primera aproximación a la comprensión y estudio de los temas centrales acerca de las políticas culturales públicas.
- Revisar conocimientos sobre los conceptos fundamentales para el abordaje de una teoría de la cultura.
- Desarrollar capacidades para el análisis histórico de las políticas e instituciones culturales modernas.
- Conformar los elementos básicos para la comprensión de la evolución de las políticas e instituciones culturales en Argentina.
- Promover la reflexión sobre los modos contemporáneos de acción cultural y sus implicaciones respectivas.
- Desarrollar conocimientos básicos sobre la planificación, diseño, implementación y evaluación de políticas culturales.
- Promover la formación de capacidades para el estudio de experiencias y acontecimientos culturales tanto históricos como en curso.
- Estudiar las discusiones actuales, así como las proyectables sobre el futuro cercano, acerca de las políticas culturales públicas.

3 Contenidos y bibliografía

Unidad 1: Temas de teoría de la Cultura

Sociedad, economía y cultura. El concepto de cultura en el pensamiento moderno. Iluminismo: dialéctica entre civilización y cultura. Culturas plurales. El marxismo y la cultura entendida como superestructura. Cultura hegemónica y culturas subalternas. La cultura y los conceptos de lenguaje. Cultura y política. Tradición e identidad: continuidades y cambios. Globalización e interculturalidad. Autonomía cultural y autonomía política. Formas de percepción, significación y acción. Constructivismo, deconstructivismo y posconstructivismo. Objetivismo, subjetivismo e intersubjetividad configuracional. Multiculturalismo y neoliberalismo. Configuración cultural y hegemonía.

Bibliografía

- Adorno, Theodor W.: *La crítica de la cultura y la sociedad*. Barcelona, Ariel, 1962.
- Bourdieu, Pierre: *Sociología y cultura*. México, Grijalbo, 1990.
- García Canclini, Néstor: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires, Paidós, 2001.
- Geertz, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1994.
- Grimson, Alejandro: *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2011
- Williams, Raymond: *Marxismo y literatura*. Buenos Aires, Las cuarenta, 2009.

Unidad 2: Introducción a una historia de las instituciones culturales modernas.

Iglesia, corte y Estados modernos: instituciones en conflicto. Educación y cultura: escuelas y universidades. Bibliotecas, museos, teatros. Orquestas, talleres, editoriales. La burguesía en la conformación y el desarrollo de los mercados culturales. Configuración cultural y formas de financiamiento. Estado moderno y sociedad civil.

Conflictos en la esfera cultural. Cultura, arte y patrimonio. Lengua, literatura y folklore. La creación de la UNESCO como organismo internacional con competencia cultural.

Bibliografía

- Eliás, Norbert: *El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, FCE, 2009.
- Foucault, Michael: *Microfísica del poder*. Madrid, La Piqueta, 1992.
- Levi-Strauss, Claude: *Raza y Cultura*, Cátedra, 1983.
- Weber, William: *The rise of musical classics in Eighteenth-Century England: A Study in Canon, Ritual, and Ideology*. Gloucester, Clarendon Press, 1996.

Unidad 3: Desarrollo de las políticas e instituciones culturales en Argentina

Instituciones culturales en la colonia: la imprenta jesuítica y las orquestas y coros en las misiones. Las universidades. La imprenta de Niños expósitos, periodismo cultural, circulación de libros y primeras representaciones teatrales. La Gazeta de Buenos Ayres y la Biblioteca Pública como creaciones culturales de la Revolución de Mayo. La Universidad de Buenos Aires. El Salón Literario, la Asociación de Mayo y el surgimiento de las instituciones político culturales. Creación del Teatro Colón. Fundación de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Museos del Estado Nacional: Histórico y de Bellas Artes. Desarrollo del Nuevo Teatro Colón. Proyección de la Biblioteca Nacional. Teatro Nacional Cervantes. Elencos artísticos estables. Las políticas culturales del primer peronismo: medios de comunicación del Estado y diversificación de la acción cultural. El Teatro General y el Centro Cultural General San Martín. El Fondo Nacional de las Artes. La disputa de espacios entre políticas culturales públicas e "iniciativa privada."

Bibliografía

- Berrotarán, Patricia: *Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista*. Buenos Aires, Imago Mundi, 2003.
- Carman, Carolina: *Los orígenes del Museo Histórico Nacional*. Buenos Aires, Prometeo, 2013.
- García Canclini, Néstor: "Los usos sociales del Patrimonio Cultural", en Aguilar Criado, Encarnación: *Cuadernos Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio*. Sevilla, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 1999.
- Groussac, Paul: *Historia de la Biblioteca Nacional*. Buenos Aires, Cuarto Poder, 1976.
- Halperín Donghi, Tulio: *Historia de la Universidad de Buenos Aires*. Buenos Aires, Eudeba, 1962.
- UNESCO: *Declaraciones y Convenciones*: 1966, 1972, 1982, 2001, 2005, 2006.

Unidad 4: Modos contemporáneos de la acción cultural.

Transformación y actuales modalidades de gestión en las instituciones "clásicas": Bibliotecas, Museos, Teatros y organismos artísticos en el siglo XXI. Nuevas formas de desarrollo, realización y transmisión cultural: cine, radio, televisión y nuevas tecnologías de la información y la comunicación como expresión cultural y como vehículos al servicio de proyectos culturales. La democratización de la cultura y los espacios independientes y alternativos. La "nueva política" de "Ferias" y "Festivales". Inversión y financiamiento: Presupuesto estatal, auspicios y mecenazgo. Desarrollos culturales públicos de empresas y ONGs. Los institutos como herramientas de gestión:

INCAA, Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional de la Música. Organismos culturales: centralismo y autarquía. Federalismo como promesa incumplida. El presupuesto como problema y desafío.

Bibliografía

- Castilla, Américo (comp.): *El museo en escena*. Buenos Aires, Paidós, 2010.
- Jameson, Fredric: *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo, 1983=1998*. Buenos Aires, Manantial, 2002.
- Maccari, Bruno; Montiel, Pablo: *Gestión cultural para el desarrollo. Nociones, políticas y experiencias en América Latina*. Buenos Aires, Ariel, 2012.
- Mato, Daniel (comp.): *Cultura, política y sociedad : perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO, 2005.
- Quevedo, Luis Alberto: *La cultura en la Argentina hoy. Tendencias!*. Buenos Aires, Siglo XXI y OSDE, 2015.
- Subirats, Eduardo: *La cultura como espectáculo*. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1988.

Unidad 5: Planificación, diseño, implementación y evaluación de políticas culturales.

Políticas culturales, cultura pública y políticas de Estado. La planificación como problema en las instituciones culturales: el Estado como secuencia y evolución histórica vs. la idea de tabula rasa. El diseño, implementación y evaluación de políticas. Problemas de legislación cultural. Gestión de políticas: presupuesto y recursos institucionales. Política organizacional. Personal y políticas de capacitación.

Bibliografía

- Lowi, Theodore; Allison Graham; Lindblom, Charles; Dror, Yehezkel; Etzioni, Amitai; Goodin, Robert; Waldner, Ilmar; Forester, John; Majone, Giandomenico; Meltsner, Arnold: *La hechura de las políticas*. México, Editor Luis Aguilar Villanueva, 1992.
- Matus, Carlos: *Política, planificación y gobierno*. Caracas, ILPES/OPS- Fundación Altadir, 1982.
-: *Adiós, señor Presidente*. Caracas, Editorial Pomaire, 1987.
- Mier Valdés, Antonio: *Fundamentos de Planificación Cultural*. Coahuila, Universidad Nacional de Coahuila, 2008.
- Seriéis, Hervé: *El Big Bang de las organizaciones*. Barcelona, Ediciones B, 1994.
- Subirats, Joan; Knoepfel, Peter; Larrue, Corinne; Varone, Frédéric: *Análisis y gestión de políticas públicas*. Barcelona, Ariel, 2008.

Unidad 6: Políticas y acontecimientos culturales: cuatro estudios de caso.

Política cultural en la Argentina de los años sesenta: 1) Conformación y desarrollo del Centro Latinoamericano de Altos estudios musicales del Instituto Torcuato Di Tella: 1958-1970; 2) Prohibición de la ópera Bomarzo en el Teatro Colón (1967). Política cultural en la Argentina en los inicios del siglo XXI: 3) Conflicto a partir de la exposición retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta (2004/2005); 4) Recomposición y despliegue de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno: 2004-2015.

Bibliografía

- Buch, Esteban: *The Bomarzo affair. Ópera, perversión y dictadura*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2003.
- Di Tella, Andrés: *Volveremos a las montañas*. Buenos Aires, 2012 [película]. <https://vimeo.com/77628284> [abril 2016]
- Duprat, Andrés; Guzmán, Rubén: *Civilización*. Buenos Aires, 2012 [película]. <https://vimeo.com/79774327> [abril 2016]
- Giunta, Andrea (comp.): *El caso Ferrari. Arte, censura y libertad de expresión en la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta 2004-2005*. Buenos Aires, Ediciones Licopodio, 2008.
- González, Horacio: *Historia de la Biblioteca Nacional*. Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2010.
- King, John: *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*. Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985.
- Novoa, María Laura (comp.): *Ginastera en el Instituto Di Tella. Correspondencia 1958-1970*. Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2011.

Unidad 7: Discusiones presentes y futuras.

Economía de la cultura e “industrias culturales”. Los medios masivos y las políticas culturales. Modalidades de acceso a los bienes culturales: acceso abierto, inclusión y democracia. Iniciativa popular y participación en las políticas culturales. Experiencias alternativas y autonomía en la cultura y el arte. Derechos culturales: derecho de autor, derecho al conocimiento, derecho al acceso a la información. Copyright y copyleft. Leyes y proyectos en debate. Difusión y circulación contemporáneas de las obras. La plataforma digital como oportunidad y como límite.

Bibliografía

- Álvarez Navarrete, Lilian: *Derecho de autor? El debate de hoy*. La Habana, Editorial de Ciencias sociales, 2006.
- Expósito, Marcelo: *Conversaciones con Manuel Borja-Villel*, Madrid, Turpial, 2015.
- Holmes, Brian: *Escape the overcode. Activist art in the control society*. Zagreb, WHW; Eindhoven: Van Abbemuseum, 2009.

5 Bibliografía complementaria

- Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max: *Dialéctica del Iluminismo*. Buenos Aires, Sur, 1969.
- Adorno, Theodor W.: *Reacción y progreso*. Barcelona, Tusquets, 1984.
- Altamirano, Carlos (dir.): *Términos críticos de sociología de la cultura*. Buenos Aires, Paidós, 2002.
- Altamirano, Carlos; Sarlo, Beatriz: *Literatura y sociedad*. Buenos Aires, Hachette, 1983.
- Alem, Leandro N.... [et.al.]: *Manifiestos políticos argentinos. Antología. 1890-1956*. Buenos Aires, Ministerio de Cultura de la Nación, 2015.
- Álvarez, Jorge: *Memorias*. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2013.
- Barbero, Jesús M.: *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. México, Gustavo Gili, 1987.
- Benjamin, Walter: *Estética y política*. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009.

- Bruno, Paula: *Pioneros culturales de la argentina. Biografías de una época*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.
- Buch, Esteban: *O juremos con gloria morir. Una historia del himno nacional argentino de la Asamblea del Año XIII a Charly García*. Buenos Aires, Eterna cadencia editora, 2013.
-: *La novena de Beethoven. Historia política del himno europeo*. Barcelona, El Acantilado, 2001.
-: *Música, dictadura y resistencia. La orquesta de París en Buenos Aires*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016.
- Campero, Agustín; Romanelli, Lilia (comp.): *Mateadas científicas II. Museo interactivo*. Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010.
- Chartier, Roger: *El mundo como representación: estudios sobre historia cultural*. Barcelona, Gedisa, 1996.
- Corrado, Omar: *Música y modernidad en Buenos Aires 1920-1940*. Buenos Aires, Gourmet musical, 2010.
- Dubatti, Jorge: *Cien años de teatro argentino. Desde 1910 a nuestros días*. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2012.
- Fiorucci, Flavia: *Intelectuales y peronismo 1945-1955*. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2011.
- García Canclini, Néstor; Maritza Urteaga (coords). *Cultura y Desarrollo. Una visión crítica desde los jóvenes*. Buenos Aires, Paidós, 2012.
- García Canclini, Néstor: *Políticas culturales en América Latina*. México, Grijalbo, 1987.
- Gianera, Pablo: *La música en el grupo Sur*. Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2011.
- González, Horacio: *Restos pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX*. Buenos Aires, Colihue, 1999.
- Gramsci, Antonio: *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires, Nueva visión, 1972.
-: *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1972.
-: *Literatura y vida nacional*. México, Juan Pablos Editor, 1975-1980.
- Groussac, Paul: *Paradojas sobre música*. Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2008.
- Harvey, David: *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires, Amorrortu, 1998.
- Jacoby, Roberto: *El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*. Barcelona, Ediciones de La Central, 2011.
- Jameson, Fredric; Žižek, Slavoj: *Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Jameson, Fredric: *Posmodernismo : la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Buenos Aires, La Marca Editora, 2012.
- Longoni, Ana: *Vanguardia y revolución. Arte e izquierda en la Argentina de los sesenta-setenta*. Buenos Aires, Ariel, 2014.
- Miranda, Arnaldo Ignacio Adolfo: *Las bibliotecas públicas municipales de la ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires, Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 1996.
- Pinta, María Fernanda: *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2013.

- Ranciere, Jaques: *Sobre políticas estéticas*. Barcelona, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2005.
- Rosato, Laura; Álvarez Germán: *Borges, libros y lecturas. Catálogo de la colección Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional*. Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2010.
- Sarlo, Beatriz: *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Schröder, Gerhart; Breuninger, Helga (comp.): *Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- Terán, Oscar: *Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2008.
-: *Nuestros años sesentas*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.
- Tesler, Mario: *Paul Groussac en la Biblioteca Nacional*. Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2006.
- Vich, Víctor. *Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política*. México, Siglo XXI Editores, 2014.
- Williams, Raymond: *Sociología de la cultura*. Buenos Aires, Paidós, 2015.

6 Metodología, organización y carga horaria.

El seminario prevé el dictado de clases teóricas dirigidas a la exposición de las problemáticas generales de la asignatura, y clases teórico prácticas, orientadas al examen de problemas y casos particulares mediante la articulación entre la exposición de los contenidos y el análisis de casos específicos. Se incluyen cuatro visitas a instituciones culturales de carácter optativo, orientadas a la observación directa por parte de los alumnos del funcionamiento de diversas instituciones culturales de la Argentina:

- Museo Nacional de Bellas Artes
- Centro de Experimentación del Teatro Colón
- Centro Cultural de la Cooperación
- Centro Cultural IMPA La Fábrica

Carga horaria básica: 4 (cuatro) horas semanales (un cuatrimestre)

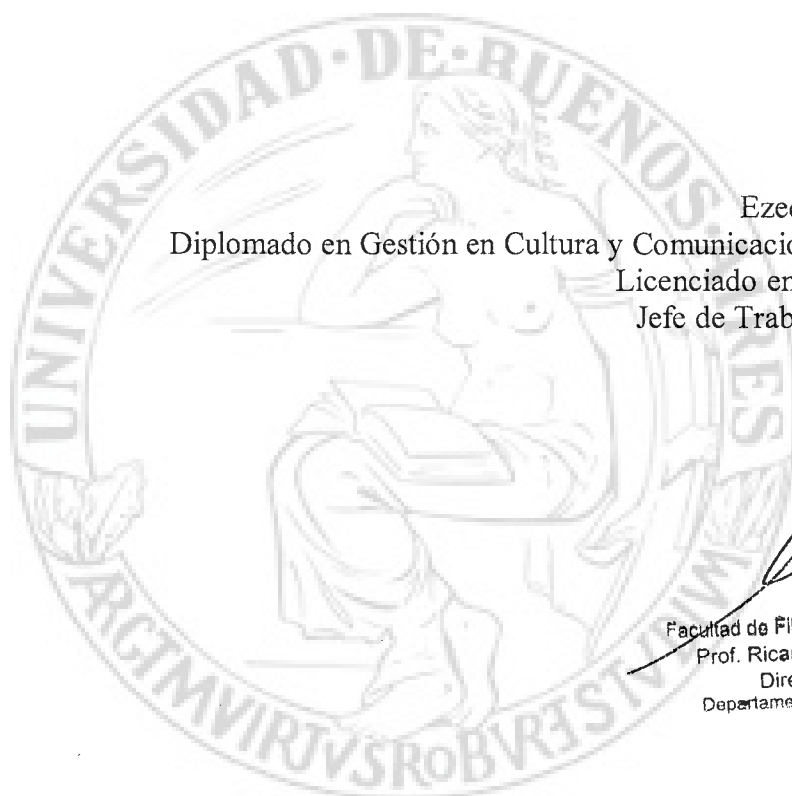
Visitas con carácter opcional: 4 (cuatro), no obligatorias.

7 Condiciones para la regularidad y régimen de promoción.

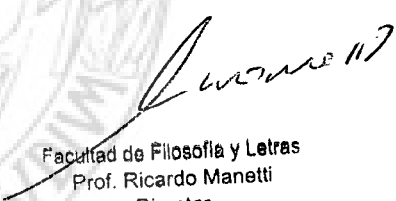
Los alumnos deben cumplimentar al menos con un 80% de asistencia presencial a clase, aprobar con una nota promedio mínima de 4 (puntos) la monografía final. Los estudiantes deberán presentar una exposición en clase durante el cursado del seminario y un trabajo monográfico final. La calificación definitiva resultará del promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota de la monografía. Si ésta fuera rechazada, los interesados tendrán la opción por única vez de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de cuatro años.

8 Recomendaciones

Se sugiere que los alumnos que se inscriban al seminario hayan cursado al menos el 50% de las materias de la carrera en desarrollo. Se trata de un tema cuyos núcleos de interés y pertinencia conciernen a diversas disciplinas. Si bien orientado originalmente a los alumnos del departamento de Artes, el seminario se dirige a todos aquellos interesados en reflexionar sobre la historia, el análisis, la planificación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas vinculadas al campo de la cultura en general, con su desarrollo en Argentina como perspectiva particular.

Ezequiel Grimson
Diplomado en Gestión en Cultura y Comunicación (FLACSO)
Licenciado en Artes (UBA)
Jefe de Trabajos Prácticos

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes