



ESCUELA DE ARQUITECTURA, FONDO VIME USACH Y BAJ

DIPLOMADO GRATUITO

“El Arte en su Representación Territorial”

Programa de Educación Continua en gestión cultural y territorial

El Diplomado El Arte en su Representación Territorial tiene por finalidad constituir una instancia de reflexión formación y acción sobre el arte como una construcción social que se despliega en las diversas dimensiones en que se construye comunidad en el mundo contemporáneo, desde el territorio físico hasta el territorio virtual desarrollando en los participantes del diplomado la capacidad de generar proyectos que promuevan procesos de expresión social a través del arte.

Este programa de estudio es una iniciativa conjunta entre la Escuela de Arquitectura, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile y la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven. Busca que las y los participantes, discutan, diseñen y construyan proyectos que les permitan, a través de la expresión artística, ser agentes de cambio y de intervención social, en pos del desarrollo de valores ciudadanos para la democracia.

Destinatarios:

Está dirigido principalmente a personas que tienen un liderazgo en sus comunidades dentro del amplio espectro de las actividades artísticas y culturales, al productor cultural, para hablar no solo del artista sino de una gama de actores del campo del arte, de la creación, de la producción y de la formación artística. Especialmente, a quienes trabajen o propongan proyectos que apunten a comunidades vulneradas: infancia, jóvenes, personas mayores, migrantes, mujeres que han sufrido violencia de género, cárceles, etc.

Requisitos de ingreso:

Los postulantes deberán acreditar que realizan actividades de promoción social en el área artística y cultural a nivel social, territorial, comunitario o en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.

Objetivo general:

Entregar las herramientas necesarias para que las y los participantes sean capaces de generar proyectos que promuevan procesos de expresión social a través del arte. Constituyendo una instancia de reflexión, formación y acción sobre el arte como una construcción social que se despliega en las diversas dimensiones en que se construye comunidad en el mundo contemporáneo, desde el territorio físico hasta el territorio virtual.



Perfil de Egreso:

Se espera que los participantes al final del diplomado sean capaces de liderar la gestión de proyectos artísticos y culturales desde lo comunitario, fomentando la participación de los actores involucrados en comunidades vulneradas, orientando la creación y desarrollo de actividades y productos artísticos, que permitan la formación de personas valorando las características propias de cada contexto

Que puedan operar como gestores y creadores comunitarios y/o participantes de un amplio espectro de las actividades artísticas, como un productor cultural, o la gama de actores del campo del arte, de la creación, de la producción y de la formación artística, con capacidad de proponer proyectos que apunten a comunidades vulneradas (infancia, juventud, personas mayores, migrantes, mujeres que han sufrido violencia de género, cárceles, etc.).

CUPOS: 60

Las clases se desarrollarán de manera virtual a través de plataforma ZOOM

Periodo de difusión:	29 junio al 23 de Julio
Postulaciones:	21 junio al 23 de Julio
Periodo de selección:	26 de julio al 6 de agosto
Aviso a seleccionados:	9 al 13 de agosto
Plazo inscripciones:	9 al 20 de agosto
Fecha inicio de clases:	25 agosto 2021
Fecha de término de clases:	22 enero 2022

HORARIOS:

Miércoles de 18:00 a 21:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.

EL DIPLOMADO ES GRATUITO

(No considera el pago de matrícula ni arancel, sólo el pago de \$ 29.000, correspondientes a la obtención del Diploma para las personas que aprueben el programa).

Datos de contacto: diplomadosarquitectura@usach.cl

EQUIPO DE GESTIÓN DOCENTE

Director del Programa: Rodolfo Jiménez C.

Coordinadoras: Paula Campos H. , Paula Maturana M.



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

[11 SESIONES - 44 HORAS PEDAGÓGICAS]

Modulo Transversal – Seguimiento durante todo el programa

En este módulo se presentarán los fundamentos conceptuales y ejercitarán los saberes adquiridos y construidos a través del diplomado para que los y las participantes puedan incorporar a sus visiones y experiencias, los principios y herramientas de análisis ofrecidos por el diplomado, con la perspectiva de integrarlos a sus prácticas y/o proyectos de trabajo comunitario. El curso estará orientado a la construcción de prácticas de gestión concreta para la elaboración de iniciativas artísticas y culturales en los medios comunitarios y locales con una mirada actual de la gestión cultural y un repaso de las principales fuentes de financiamiento y políticas públicas del sector.

Alejandra Jiménez Castro

Co-fundadora y Directora ejecutiva del Circo del Mundo desde 1995. Actriz de formación, con dos diplomados: Pedagogía Teatral de la Universidad Católica y Gestión y Administración de Organizaciones sin fines de lucro en la Universidad Andrés Bello. Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile.

Módulo 2

ESCENARIOS, ACTORES Y DEBATES PARA LA CIUDADANÍA FUTURA

[5 SESIONES - 20 HORAS PEDAGÓGICAS]

El módulo busca presentar un debate en torno al concepto de la ciudadanía y la subjetividad, sus alcances y límites, así como sus vínculos con la memoria colectiva, los ejercicios de soberanía y las formas de construcción de una identidad comunitaria vinculada a la formación y dinámica de los movimientos sociales en el contexto de la historia reciente".

Pedro Rosas Aravena Doctor en Estudios Americanos mención Historia (IDEA-USACH), Magíster en Historia y Ciencias Sociales (U-ARCIS), Profesor de Estado en Historia y Geografía (ULA), Investigador Posdoctoral en Historia Reciente Universidad de La Plata Argentina, Investigador Fondecyt Chile. Temas de investigación: Historia reciente y memoria, Subjetividad, ciudadanía y movimientos sociales, violencia política.

Módulo 3

LO SOCIAL Y LO COMUNITARIO COMO MATERIAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

[5 SESIONES - 20 HORAS PEDAGÓGICAS]

En este módulo se darán a conocer experiencias concretas y proyectos artísticos con sello social y vínculo territorial, que han sido parte de la línea de trabajo en red de Balmaceda Arte Joven en las regiones de Los Lagos, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Metropolitana. Realizando un análisis crítico y de contexto de estas propuestas que promueven la participación y construcción social y comunitaria a través de diversas expresiones artístico-culturales.



Pablo Gaete Villegas Profesor de Historia y geografía Diplomado en Gestión Cultural, Universidad Santo Tomás y Magíster en Arte y Patrimonio de la Universidad de Concepción. Actualmente es el Director Regional de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven Sede Biobío

Módulo 4

POSIBILIDADES EXPRESIVAS DE LOS NUEVOS MEDIOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA VIRTUALIDAD [4 SESIONES - 16 HORAS PEDAGÓGICAS]

En la primera parte de este módulo se busca construir metodologías de investigación a través de imágenes, tales como: dibujos, fotografías, películas y textos complementarios. Usando el conocimiento de técnicas, tecnologías y categorías estéticas actuales, se explorará el momento en que fue realizada la obra en estudio, asumiendo la obra de arte como sujeto constitutivo del territorio y la memoria social. Durante el módulo se desarrollará un mapa metodológico de investigación del objeto de estudio haciendo una descripción material, una descripción de contenido y una interpretación comparando, asociando y proyectando la obra.

Álvaro Gueny Artista visual de la Universidad de Chile y profesor de los cursos Dibujo y Construcción de la Figura Humana, Observación y Dibujo de la Ciudad y Manga / Cómic. Ha publicado ilustraciones y cómics en diversas revistas y diarios. En la actualidad su exploración está centrada en la imagen digital.

En la segunda parte de este módulo, se exponen los argumentos para una reflexión en torno a la lectura de la relación obra/territorio. Dicha relación, de algún modo oculta en la producción de arte contemporáneo, conjetura que su posible revelación acontece en el acto de la experiencia en donde el territorio y en una memoria particular se constituyen en tanto tal.

Aldo Hidalgo Arquitecto, académico Escuela de Arquitectura USACH. Profesor de Taller de arquitectura y de cursos de Teoría de la arquitectura. Magíster en Teoría del Artes y Doctor en Filosofía Mención Estética (U de Chile). Especialización en Teorías de la Arquitectura. (U.de Roma). Profesor Visitante (U. de Roma). Investigador USACH; Autor de artículos, ponencias y partes de libro en Chile e Italia. Editor revista ARTEOFICIO.

Módulo 5

COMUNIDAD Y TERRITORIO. PATRIMONIO BARRIAL Y CULTURA LOCAL [5 SESIONES - 20 HORAS PEDAGÓGICAS]

En la primera parte de este módulo se abordarán los elementos teóricos y la red conceptual que permite la comprensión de los procesos de patrimonialización y el rol de las comunidades locales y sus territorios. Apunta, fundamentalmente, a construir un espacio de reflexión y discusión en torno a las temáticas de la apropiación y uso social del patrimonio y la memoria, como herramientas para potenciar políticas y estrategias – tanto educativas como sociales- que fomenten el desarrollo de la cultura local en un contexto de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales. La segunda parte de este módulo contribuirá a la formulación de iniciativas de puesta en valor del patrimonio tangible e intangible de comunidades locales, enfocadas hacia barrios, edificaciones, tradiciones y elementos que son parte de la identidad de un grupo humano, se analizan críticamente diversas propuestas de intervención patrimonial, tomando como eje central las nociones de uso social, desarrollo local y comunidad. Implementar estrategias de intervención social haciendo uso del patrimonio como un recurso, posible de construir y desarrollar en beneficio de la comunidad local.



Marisol Saborido Yudín

Arquitecta de la

Universidad de Chile. Doctora en Arquitectura y Patrimonio Cultural Ambiental, Universidad de Sevilla.

Módulo 6

POÉTICA Y POLÍTICA DE LA AUTO-REPRESENTACIÓN EN EL AUDIOVISUAL COMUNITARIO

[5 SESIONES - 20 HORAS PEDAGÓGICAS]

En este módulo se entregarán herramientas de lectura y análisis audiovisual que permitan indagar en los aspectos poéticos y políticos de la auto representación comunitaria, de manera de poder apreciar la heterogeneidad de las propuestas actuales. Se revisarán diversos proyectos de realización audiovisual (televisión, cine y video) que resultan de la organización colectiva de habitantes de las periferias urbanas, comunidades indígenas, trabajadores y asociaciones de mujeres de América Latina. Los y las participantes serán invitados además a reflexionar acerca de estrategias propias de auto-representación comunitaria a través del audiovisual.

María Paz Bajas Irizar. Doctora en Estudios Americanos, con mención en Pensamiento y cultura de la Universidad de Santiago de Chile. Antropóloga Licenciada de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sus intereses se vinculan a la Antropología Visual en las temáticas de la Representación Étnica en diverso objetos y soportes con énfasis en la Fotografía Patrimonial y la Auto representación en el Video Indígena. Asimismo, imparte clases sobre aspectos de las artes indígenas en vinculación con elementos culturales y estéticos como sistemas de sentido, considerando los paradigmas que determinan y ordenan la creación de diversas representaciones visuales.

Módulo 7

CONCEPCIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS EN LA DEFINICIÓN DE UN ARTIVISTA

[4 SESIONES - 16 HORAS PEDAGÓGICAS]

En los años sesenta y en el marco de la re-conceptualización del trabajo social comunitario, Paulo Freire proveyó de un marco de fundamentos y metodologías para la autogestión comunitaria con un claro enfoque emancipador. Desde entonces hasta nuestros días se han configurado nuevos perfiles profesionales que parecieran disputar el mismo campo de acción, desde perspectivas teóricas y políticas diferentes y a veces en tensión.

¿Qué diferencia a un/a educador/a popular de un/a animador/a sociocultural de un/a gestor/a cultural? Los participantes podrán analizar desde una perspectiva histórica elementos que les permitan leer su propia práctica.

Loreto Bravo

Trabajadora Social de la Universidad de Chile y Licenciada en Estética de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en políticas públicas, se ha desempeñado como Jefa de Ciudadanía y Cultura en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como Secretaria Ejecutiva de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales. Desde 2016 se desempeña como directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven.



CALENDARIO ACADEMICO		CANTIDAD DE SESIONES POR MÓDULO	FECHAS
Módulo I	Elaboración de Proyectos	11 Sesiones en total 4 Entrega de contenidos 1 Conformación grupos 6 Seguimiento de proyectos	Contenidos y Ejercicios Agosto 25, 28 Septiembre 1, 4, Septiembre 8, arman grupos Seguimiento de proyectos Octubre 2, 23 Noviembre 10 Diciembre 1, 29 Enero 1
Módulo II	Escenarios, Actores y debates para la ciudadanía futura	5	Septiembre 11, 15, 22, 25, 29
Módulo III	Lo social y lo comunitario como material del arte contemporáneo	5	Octubre 6, 9, 13, 16, 20
Módulo IV	Posibilidades expresivas de los nuevos medios de la tecnología de la virtualidad	4	Octubre 27, 30 Noviembre 3, 6
Módulo V	Comunidad y Territorio Patrimonio barrial y cultura local	5	Noviembre 13, 17, 20, 24 y 27
Módulo VI	Poética y política de la auto-representación en el audiovisual comunitario	5	Diciembre 4, 11, 15, 18, 22
Módulo VII	Concepciones teóricas y metodológicas en la definición de un 'artista'	4	Enero 5, 8, 12, 15