

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad
de Artes-ASAB

PROYECTO CURRICULAR

Artes Plásticas y Visuales – Arte Danzario – Artes Musicales – Artes Escénicas (Espacio transversal de facultad)

SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Plan de Estudio:		Asignatura		X	Cátedra				Grupo de Trabajo				
Nombre del espacio académico		GESTIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTIURAL											
Código: 3044		Área: Básica				Componente: Contextualización							
Espacio de formación		EFIC			EFLIC		EFAPS						
Naturaleza del espacio académico		OB	X	OC	EI		EE						
Número de créditos		2		Distribución de horas de trabajo académico				HTD		HTC		HTA	
Cupo máximo de estudiantes		Máximo	Mínimo	2		2		2					
		30	45										
Tipos de Curso		Prácticas artísticas		AI	GPF	GMF	GGF	PAI	PAD				
		Teórico	X	Formación Artística Teórico Práctica				EAB		EAP			
CATEGORÍAS METODOLÓGICAS													
Cátedra		Ensamble	Magistral		Prácticas		Proyecto						
Tutoría		Seminario	Entrenamiento		Coloquio		Taller		X				
Taller-Laboratorio		Seminario-Taller	Pasantía	Tesis	Otra	¿Cuál?							

PERFIL(ES) DOCENTE(ES)											
No. de docentes	1 por grupo	Profesional con experiencia y trayectoria en gestión y producción de proyectos artísticos y/o culturales, con comprensión y participación en el campo artístico inmediato									
SABERES PREVIOS											
Ninguno (asignatura transversal de facultad autocontenida)											
JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO											
<p>El taller de “Gestión y Producción Artística y Cultural” emerge como un espacio académico interdisciplinario y contextual, que responde al crecimiento y complejización del campo artístico y cultural colombiano, donde las tareas de gestión y producción han alcanzado el nivel de generar campos laborales y profesionales vinculados a la producción económica y desarrollo de cadenas productivas donde, simultáneamente, es posible reconocer estas tareas de gestión y producción como prácticas artísticas y culturales con el poder de agenciar intervenciones y transformaciones artísticas, culturales y sociales. El desarrollo de este taller es un índice de estas dinámicas del campo artístico y cultural, una plataforma para asimilar críticamente las líneas y directrices que median nuestra relación con aquel, y un laboratorio para comprender el ejercicio de la producción y gestión como prácticas artísticas y culturales fundamentadas académica y políticamente ante un horizonte de profesionalización. Las actividades contempladas en este taller brindan herramientas teóricas, logísticas y creativas que faciliten: la contextualización, articulación y comprensión del campo artístico; la investigación y diagnóstico para la elaboración y desarrollo de proyectos que permitan articular diferentes agentes y acciones en torno a la creación, formación, circulación, gestión, recepción y apropiación de prácticas artísticas y agenciamientos culturales en un contexto particular; y una experimentación creativa que procure instaurar y asimilar la gestión y producción como prácticas de autorrepresentación profesional.</p>											
COMPETENCIAS / CAPACIDADES GLOBALES											
<p>Mapear y comprender un campo artístico contextualizado. Describir y proyectar la autogestión del ejercicio profesional creativo propio. Elaborar, desarrollar y evaluar la gestión y producción de proyectos artísticos y culturales. Estimar las posibilidades de contextualización, agenciamientos e intervención social de proyectos artísticos y culturales.</p>											
OBJETIVO GENERAL											
Comprender el campo artístico y asumir prácticas de proyección y articulación para la autogestión profesional que faciliten una proyección profesional así como la elaboración de proyectos artísticos y culturales de acuerdo a intereses creativos personales y colectivos.											
OBJETIVOS ESPECÍFICOS											
<p>Identificar dinámicas, agentes, instituciones, políticas y prácticas del campo artístico en articulación con campos de interés y proyecciones profesionales particulares. Asimilar tareas de gestión y producción necesarias para la autorrepresentación profesional y el desarrollo de proyectos artísticos y culturales. Evaluar y explorar posibilidades de aportación social, económica y política de la gestión y producción artística y cultural. Valorar las prácticas y plataformas de gestión y producción artística y/o cultural como escenarios de transformación social.</p>											
RESULTADOS DE APRENDIZAJE											
Resultado de Aprendizaje Globales	Tipo de desarrollo				Nivel Cognitivo					Resultado de Aprendizaje de la Asignatura	Criterio de evaluación
	Compe- tencia	Habili- dad	Capa- cidad	Actitu- des v	1	2	3	4	5		

				valores														

CONTENIDOS

Teoría del campo artístico y ecosistema culturales o creativos
 Arte, Esfera Pública y agentes culturales
 Teoría crítica y estudios culturales
 Economía y Cultura
 Industria culturales e industrias creativas
 Formación de públicos
 Modelos de gestión cultural
 Crítica institucional y periodismo cultural
 Políticas culturales y derechos culturales
 Administración pública del campo cultural
 Documentación y catalogación de trayectorias creativas y proyectos artísticos y culturales
 Proyección y administración de cronogramas y presupuestos
 Diseño, administración y evaluación de proyectos artísticos y culturales
 Agenciamientos Artísticos y culturales

*) Este enlistado de contenidos permite la elaboración de Planes de Curso con sesiones auto contenidas o articuladas de acuerdo a la libertad de cátedra del profesor.

RECURSOS

Aula de clases dotada con el número de pupitres para los estudiantes inscritos, tablero, posibilidades de oscurecer, videoprojector permanente con sistema de audio, sistema de amplificación de micrófono, y en lo posible aislamiento acústico.

Disposición de computador con conexiones adecuadas para la logística del salón y conexión a Internet.

Disposición de correos institucionales para los estudiantes con acceso a las plataformas Microsoft.

Carpetas y grupos de asociación en OneDrive para gestionar materiales y memorias de clase, así como la entrega de trabajos académicos

Charlas de invitados: Profesionales activos en el campo artístico y cultural, con trayectorias que evidencian la comprensión de la gestión y producción como ejercicio profesional, académico y creativo.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS

Clases magistrales lideradas por el profesor a partir de los contenidos temáticas.

Plan de lecturas y reseñas articuladas con los contenidos temáticos del curso.

Debates sustentados en materiales de lecturas y experiencias de participación en el campo artístico inmediato.

Talleres de investigación y creación en torno a la autogestión o proyección profesional y el diseño de proyectos artísticos y culturales.

Testimonio de gestión y producción artística y cultural aportada por invitados.

Salidas pedagógicas articuladas con contenidos temáticos y según la oferta cultural disponible en la ciudad.

Sobre la articulación de créditos y horas de trabajo:

Los créditos por asignatura definen las horas de trabajo académico en relación de 48 horas de trabajo semestral equivalentes a tres (3) horas semanales de trabajo académico por crédito, es así que esta asignatura cuenta con seis (6) horas de trabajo semanal comprendidas en:

- Dos (2) horas de trabajo directo presencial, donde el rol del docente asume la articulación, dirección y/o moderación del trabajo académico en horario de clase;
- dos (2) horas de trabajo cooperativo o colaborativo presencial, destinado a la realización de actividades de creación, proyección o socialización donde se ponen en común los procesos emprendidos por los estudiantes bajo la orientación del profesor;
- (2) horas de trabajo autónomo donde el estudiante cumple independientemente actividades académicas de preparación y fundamentación para los encuentros presenciales, por ejemplo lecturas, escritura y pesquisas, entre otras.

Cada sesión será comprendida como un bloque continuo con dos franjas dispuestas para articular trabajo directo y cooperativo.

EVALUACIÓN

a) Evaluaciones soportada en:

Socialización de experiencias lectura y reseña dispuestos a la fundamentación teórica y análisis contextual.

Debates argumentados sobre experiencias en torno a la formación de públicos y crítica cultural.

Realización de talleres destinados a comprender prácticas y procedimientos de gestión y producción.

Diseño, presentación y sustentación de proyectos artísticos y culturales.

b) Autoevaluación personal

*) Cada corte de calificaciones dispuesto en el calendario institucional vigente contará con escenarios de autoevaluación y procurará articular al menos dos (2) actividades de evaluación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDERHALDEN, R. (2007). "El artista como testigo: testimonio de un artista", en *Arte y etnografía. De artistas, textos, contextos, mapeos y paseantes*: 103–121. Bogotá: Facultad de Artes ASAB-UDFJC.
- ADORNO, T. (1968). *Critica de la cultura y la sociedad*.
- ALBAN ACHINTE, Adolfo (2011). "Arte, docencia e investigación". En *Educación sociedad y creación*: 13-29. Bogotá: Facultad de Artes ASAB-UDFJC.
- ALPERS, Svetlana (1992). *El taller de Rembrandt*. Madrid: Mondadori
- ALVAREXZ, E. Y SOLER, J. (2017). *a, arte, bajo, cabe, con, contra, de, desde... Nociones para escribir un proyecto de arte*. Ciudad de México: Fundacion Puntal.
- BARON PINO, M. S. y ORDOÑEZ ROBAYO, C. (2011). "Postales audiovisuales. Exotismo, turismo y Pa' Colombia". *Revista Calle 14 Vol 5 No.7* , pp.78 - 92 . Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- BARON PINO, M. S. y ORDOÑEZ ROBAYO, C. (2019). *Múltiples y Originales; arte y cultura visual en Colombia; años 70*. Bogotá: Pontificia Editorial Javeriana
- BARON PINO, M. S. y ORDOÑEZ ROBAYO, C. (2020). "Proposiciones y escenificaciones. Agenda de Wilson Díaz en la última década del siglo XX / en tránsito hacia el siglo XXI", en *Estudios Artísticos* 6:8:42-63. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- BARON PINO, M. S. y ORDOÑEZ ROBAYO, C.. (2015). *Rojo y más rojo. Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción directa*. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
- BARON PINO, M. S. y ORDOÑEZ ROBAYO, C.. (2013). "Mirar en el altiplano, desde Bogotá. Un recuento sobre los Salones Regionales de Artistas Zona Centro, 1976 – 2012" en *La Cooperativa, 14 Salón Regional de Artistas, Zona Centro*. Bogotá: Ministerio de Cultura.
- BARON PINO, M. S. y ORDOÑEZ ROBAYO, C.. (2014). *Con Wilson... anotaciones, artistadas e incidentes*. Bogotá: Ministerio de Cultura.
- BELTRAN, A. y SALCEDO, J. (2006). *Estado del arte del área de danza en Bogotá D. C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
- BENJAMIN, W. (2015). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Madrid: Godot [1935]
- BENJAMIN, W.. (2015). "El autor como productor" en *Breve historia de la fotografía*. Madrid: Casimiro [1934]
- BENJAMIN, W.. (2015). *El narrador*. Madrid: Santiago de Chile: Metales pesados [1934]
- BENJAMIN, W.. (2017). *La tarea del traductor*. Madrid: Sequitur.
- BOURDIEU, P. (1995). *Las reglas del Arte*. Barcelona: Ed. Anagrama
- BREA, J. L. (2005). *Estudios Visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Madrid: Akal.
- BUCK-MORSS, S. (2001). *Dialéctica de la mirada: Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- BUITRAGO, Felipe y DUQUE, Iván (2013). "Capítulos 1, 2, 3 y 4" (pp1-136) en *La Economía Naranja. Una oportunidad Infinita*. Washington: BID, PuntoAparte, Aguilar.
- BURKE, Peter. (2000). *Formas de historia cultural*. Madrid: Alianza Editorial
- BURKE, Peter. (2006). *Qué es la historia cultural*. Madrid: Alianza Editorial
- CABALLERO, Antonio (2019). "Economía Naranja. La Cultura de Mercado", en *Arcadia* 161: 14-17. Bogotá: Publicaciones Semana
- CAICEDO, A. y BARRAGAN, A. (2006). *Estado del arte del área de literatura en Bogotá D. C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
- CAMNITZER, L. (2007). "Es posible la enseñanza del arte". Compilado en *Antología de Textos Críticos*: 38 - 52. Bogotá: Universidad de los Andes.

CASTELLS, M. (2008) "Creatividad, innovación y cultura digital. Un mapa de sus interacciones", en *Telos* 77.

CASTRO-GOMEZ, Santiago (2005). *La Poscolonialidad explicada a los niños* Popayán: Instituto Pensar/PUJ - Universidad del Cauca

CIMARRO, J. F. (1997). *Manual de producción, gestión y distribución del teatro*. Madrid, fundación autor / SGAE, 1997.

CRARY, Jonathan. *Techniques of the Observer*. October – MIT press. Cambridge. 8a Ed. 1998.

DE CERTEAU, M. (1999). "Qué es un seminario?". En *Zigurat* 1ra ed. Buenos Aires: Eudeba

DE LEON, M. (2004). *Espectáculos Escenicos, Producción y Difusión*. Ciudad de México: Conaculta.

ECHEVERRY, Andrea (2017). "Ley de cine, narración y público. El efecto de los instrumentos del Estado en las tendencias narrativas del cine argumental colombiano contemporáneo", en Cuadernos de Cine, N26, pp 64-91. Bogotá: Cinemateca Distrital.

Económica

EHRENBERG, F. (2000). *El arte de vivir del arte*. Ciudad de México: Biombo Negro Ediciones

ENCINAR DEL POZO, M y GARCIA GRACIA, M. (1998) *La industria de la cultura y el ocio en España: su aportación al PIB*. Madrid: Iberautor.

ESTRADA, Andrea (2012). *El productor en el cine colombiano*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

FOSTER, Hal (2001). "El artista como etnógrafo". En *El retorno de lo real*: 75 - 107. Madrid: Ed.Akal.

FUNDACIÓN POLIEDRO (2012). *CPM. Manual para la creación de portafolios musicales*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

GAMBOA, A. (2011). *Taller 4 Rojo: Entre la práctica artística y la lucha social*. Bogotá: Instituto Distrital de las Artes.

GARCÍA CANCLINI, N. (2004) *Diferentes, desiguales y desconectados. En: La cultura extraviada en sus definiciones*. Madrid: Gedisa.

GETINO, O. (2003) "Las industrias culturales: entre el proteccionismo y la autosuficiencia" en *Pensar Latinoamérica*. OEI.

GOMEZ, Nicolas (2013). "Acierto y frustración: el programa educativo de la revista Prisma" en *Errata*# 11:220-229. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Disponible en: https://issuu.com/revistaerrata/docs/00errata_11_debate_critico_teorico

GOMEZ, P. P. (2013). "Versión libre sobre el origen de una calle" en *Errata*# 11:189-194. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

GOUBERT, B. (2009). *Estado del arte del área de música en Bogotá D. C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

GROSSBERG, L. (2012). *Estudios culturales en tiempo futuro*. México: Siglo XXI.

HUERTAS, M. (2013). "De lo que investigación en educación artística nos dice". En *Creación, pedagogía y contexto. Segundo Encuentro de Investigaciones Emergentes*: 89–119. Bogotá: Instituto Distrital de las Artes IDARTES – universidad Jorge Tadeo Lozano

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO (2002) *Mapeo de las industrias creativas en Bogotá y Soacha*. Bogotá: IDCT.

IREGUI, J. (2008) *El café automático. Arte crítica y esfera pública*. Bogotá: ediciones Uniandes.

IREGUI, J. (2008). *Museo fuera de lugar*. Bogotá: ediciones Uniandes.

JUNCA, H. (2011a, 24 de mayo). Al museo de nada le sirve tener unas colecciones fantásticas si nadie las visita (entrevista a Cristina Lleras). *Arcadia*. Recuperado de <http://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/al-museo-nada-sirve-tener-unas-colecciones-fantasticas-nadie-visita/25175>

LÓPEZ, W. (2011). "Colombia 2000 – 2010" en *Nuova Prosa (El periplo colombiano)*, 56/57: 281-306. Milán: Greco Editor

MALDONADO, A. y LÓPEZ Y. (2006). *Estado del arte del área de artes plásticas en Bogotá D. C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

MINISTERIO DE CULTURA (2010), *Compendio de Políticas Culturales* . Bogotá: Ministerio de Cultura.

MINISTERIO DE CULTURA (2013). *Herramientas para la gestión cultural pública*. Bogotá D.C., Colombia.

MINISTERIO DE CULTURA (2013). *Herramientas para la gestión Pública*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

MINISTERIO DE CULTURA (2020). *Convocatoria de estímulos 2020*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

MINISTERIO DE CULTURA Y CONVENIO ANDRES BELLO (2003) *El impacto económico de las industrias culturales en Colombia*. CAB

MINISTERIO DE CULTURA. (2012). *Museología, curaduría, gestión y museografía: Manual de producción y montaje para las artes visuales*. Bogotá: Autor.

NIÑO MORALES, S. (2000) *El sector cultural y del esparcimiento en Colombia. Actividades de las industrias culturales y del esparcimiento en Colombia y su contribución al PIB*. Bogotá: Universidad del Rosario

NIÑO, S. (2011). "La construcción de la investigación creación. Desarrollo de la investigación-creación y la investigación en el campo de las artes", en *Reflexiones sobre la investigación en, sobre y para el campo de las artes*: 9-23. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ORDOÑEZ ROBAYO, C. (2018). *Relatos de poder. curaduría, contexto y coyuntura del arte en Colombia*. Bogotá: IDARTES.

ORTIZ, B. (2006). "Logorrea", en *Investigación y creación: Arte, música, literatura. Desde donde hablan las artes y las humanidades*: 42-51. Bogotá: Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes-Ediciones Uniandes.

OSORIO, O (20XX). "Realidad e Historia", en *Realidad e Historia en el Cine Colombiano*, pp. 111-121. Medellín: Universidad de Antioquia. El libro esta disponible en las bibliotecas de la ciudad.

OSPINA, L. "De qué vive un artista". 3n *Esfera Pública*. Recuperado de <http://esferapublica.org/nfblog/?p=14460> [26/03/2014]

PEREZ, I. Y ROQUET, R(2017). *De la idea al papel. Pasos para solicitar patrocinios culturales*. Ciudad de México: Fundacion Puntal.

PULECIO, E., ALFONSO, M., y PARDO, J. (2009). *Estado del arte del área de arte dramático en Bogotá D. C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

RAMIREZ A, A. y BELTRAN A. (2009). *Estado del arte del área de las artes visuales en Bogotá D. C.* Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

REPUBLICA DE COLOMBIA (1991). "Artículos 70, 71 y 72" en *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Asamblea Nacional constituyente

REPUBLICA DE COLOMBIA (1997). *Ley General de Cultura [397]*. Bogotá: Congreso de la República.

REPUBLICA DE COLOMBIA (2003). *Ley de cine [814]*. Bogotá: Congreso de la República.

REPUBLICA DE COLOMBIA (2008). *Ley General de patrimonio cultural [1185]*. Bogotá: Congreso de la República.

REPUBLICA DE COLOMBIA (2017). *Ley naranja [1834]*. Bogotá: Congreso de la República.

RESTREPO LEONGÓMEZ, Catalina (2017). *Portafolio de artista. Una herramienta clave para una promoción exitosa*. Ciudad de México: Fundacion Puntal.

ROSELLO CEREZUELA, D. (2013). *Diseño y Gestión de Proyectos Culturales*. Bilbo.

RUIZ-RIVAS, Tomás "¿Se puede hacer una teoría crítica del mercado?". Disponible en:<http://esferapublica.org/nfblog/se-puede-hacer-una-teoria-critica-del-mercado/>

SANTAMARIA DELGADO, C et al (2011). "La productividad de las artes en las universidades colombianas: desafíos a los mecanismos de medición del conocimiento" en *Cuadernos MAVAE*, Vol. 6 No. 2. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (2013). *Formación en Participación y Gestión Cultural*. Bogotá: SDCRD.

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN y DEPORTE (2020). *Programa distrital de estímulos. Condiciones Generales de participación*. Disponible en <https://drive.google.com/file/d/17r5Hd3H9J4VhCul8gPoFI5bxsOr7IJEv/view>

SOSTENUTO. La Cultura como factor de innovación económica y social. Informe publicado bajo una licencia Creative Commons.

THORNTON, Sarah (2009). *Siete días en el mundo del arte*. Buenos Aires: Edhasa

UHIA, Fernando (2011). "El Pacto de Bolonia, los productos artísticos indexables y otros mandatos neoliberales". En *Cuadernos MAVAE* 6:1. Bogotá: Pontificia

Universidad Javeriana

UNESCO (1964). *Carta de Venecia (Carta internacional para la conservación y la restauración de monumentos y sitios)*. Unesco.

Universitat de Barcelona (2003). *La Producción de Espectáculos*. Universitat de Barcelona Virtual.

VANEGAS, G. (2006). *Aprender a discutir: Dinámicas de conversación en tres foros virtuales sobre arte contemporáneo en el campo artístico colombiano 2000-2002*. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

VIVES, P. A. (2009). *Glosario Crítico de Gestión Cultural*. Lavela Granada. Colección Alumbre.

WALSH C (2007) ¿Son posibles unas ciencias sociales/ culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales Catherine Walsh ; Nómadas (Col) 2007, (26

YUDICE, G y Miller, Toby (2004) *La política cultural*. Gedisa Barcelona.

YUDICE, G. (2002) *El recurso de la cultura*. Gedisa Barcelona.

ZAMBRANO, Fabio. *Construcción del espacio público: tres parques de Bogotá : Nacional, El Tunal, Simón Bolívar*. Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Instituto Distrital para la Recreación y el deporte, 2003.

ZULUAGA, Pedro Adrián. "La nueva cinemateca distrital de Bogota. El motor del cine", en *Arcadia*, No. 161, pp 22-24. Bogotá.

Fecha de elaboración: 4 de mayo de 2023