

PROGRAMA

SEMINARIO DE POSGRADO

UNIDAD ACADÉMICA: Área Transdepartamental de Formación Docente

SEMINARIO: Territorios de la educación en artes: espacios culturales, socio- comunitarios y contextos de encierro

RÉGIMEN DEL SEMINARIO: Bimestral

AÑO ACADÉMICO: 2025

DÍA Y HORARIO DE CURSADA: jueves de 18 a 21hs

MODALIDAD DE CURSADA: presencial / sincrónica

CARGA HORARIA TOTAL: 50 horas (40 hs teóricas y 10 hs prácticas)

DOCENTE: Mg. Cecilia Tosoratti; Esp. Rosario Lucesole Cimino

CORREO ELECTRÓNICO: rosariolucesole@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN

Este seminario parte del reconocimiento de que toda práctica educativa es una práctica política. En el campo de la educación artística, esto implica interrogar no sólo los contenidos y métodos, sino también los marcos éticos, epistémicos y territoriales desde los cuales se enseña y se aprende. Lejos de concebir a las artes como disciplinas neutras o universales, el seminario propone abordar su enseñanza como una herramienta situada, profundamente entrelazada con las condiciones históricas, culturales y afectivas de las comunidades con las que se trabaja.

La enseñanza en contextos de encierro, cuidado o de integración socio comunitaria -como cárceles, hospitales o espacios culturales- demandan pedagogías integrales y comprometidas con las realidades concretas de los sujetos. En estos territorios, marcados muchas veces por desigualdades estructurales, el arte puede habilitar otras formas de narrarse, reconocerse y producir sentido colectivo. Las prácticas culturales que emergen desde estos márgenes no son excepcionales, sino expresiones legítimas de saber, experiencia y creación, que tensionan las jerarquías impuestas por los modelos hegemónicos de producción artística.

El seminario recupera tradiciones pedagógicas populares y críticas que sostienen el diálogo de saberes como horizonte ético y la construcción colectiva del conocimiento como principio político. Entiende al territorio no sólo como espacio físico, sino como tejido simbólico y

afectivo, socialmente construido, donde se disputan sentidos y se construyen memorias. La afectividad, en este marco, no es un dato accesorio, sino una dimensión constitutiva de los procesos de aprendizaje, y las artes, una vía privilegiada para habilitar la expresión, el deseo e imaginarios.

Desde una mirada de democracia cultural, se busca poner en cuestión la reproducción de lógicas estéticas, lingüísticas o pedagógicas desvinculadas del contexto, que muchas veces operan como formas de exclusión. En cambio, se promueve la elaboración de prácticas artísticas comprometidas con los territorios y las historias de vida que los habitan, reconociendo la potencia política de las producciones colectivas, de los saberes comunitarios y de las narrativas que emergen desde los sectores populares.

Este seminario invita a docentes, artistas y educadorxs a repensar críticamente sus prácticas, a historizar los conceptos que las sustentan y a abrirse a la posibilidad de construir otras formas de enseñar y aprender artes, más democráticas, sensibles y transformadoras.

OBJETIVOS

Objetivo general

Comprender, desde una perspectiva teórico-práctica, metodológica y pedagógica, la educación artística en espacios socio comunitarios articulando artes, territorios, comunidades y derechos culturales.

Objetivos específicos

- Reconocer los fundamentos políticos, pedagógicos y culturales de la educación artística en espacios sociocomunitarios, comprendiendo al territorio y a la comunidad como dimensiones clave para la producción de conocimiento y transformación social.
- Explorar enfoques pedagógicos populares y situados que promuevan prácticas educativas comprometidas con los saberes locales, el diálogo de saberes y la participación activa de las comunidades.
- Abordar la mediación cultural como herramienta pedagógica y política, entendiendo su función en la formación de públicos, la democratización de lo sensible y el acceso a la cultura y la construcción de vínculos a través de las artes para la formación de nuevas ciudadanías.
- Reflexionar sobre la educación artística en contextos de cuidado, encierro y vulnerabilidad, visibilizando su capacidad de habilitar imaginarios, subjetividades y procesos de resignificación, elaboración simbólica y vincular.
- Explorar herramientas metodológicas de intervención colectiva, como el mapeo, la IAP y la sistematización de experiencias, que permitan diseñar y evaluar proyectos socio educativos desde una perspectiva crítica, situada y transformadora.

CONTENIDOS

UNIDAD 1. Dimensiones y fundamentos de la enseñanza en artes en espacios sociocomunitarios

La educación en artes en espacios comunitarios. Territorio, comunidad y producción de conocimiento. La dimensión política de las artes y la noción de lo "común". Los derechos culturales y artísticos: historización y debates centrales. Democracia cultural y educación ciudadana.

Bibliografía obligatoria

Barbosa, A. M. (2022). *Arte/educación. Textos seleccionados*. CLACSO-UNA.

Bayardo, R. (2008). Políticas culturales en la Argentina. En A. A. Canelas Rubim & R. Bayardo (Orgs.), *Políticas culturais na Ibero-América* (s/p). EDUFBA.

Chauí, M. (2013). *Ciudadanía cultural. El derecho a la cultura*. RGC ediciones: Caseros.

De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Trilce Extensión Universitaria: Montevideo.

Nancy, J. (2014). *El arte hoy*. Prometeo Libros: Buenos Aires.

Rancière, J. (2007). *El desacuerdo. Política y filosofía*. Nueva Visión: Buenos Aires.

Turino, C. (2013). "Los silenciados quieren ser vistos y hacerse oír", "Punto de Cultura – La construcción de una política pública", "El programa Cultura Viva" y "El Estado de abajo hacia arriba". En *Puntos de cultura. Cultura viva en movimiento* (s/p). RGC Libros: Caseros. http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2016/02/puntos_de_cultura_auspicio.pdf

Bibliografía complementaria

Bayardo, R. (2010). Políticas culturales y derechos: entre la retórica y la realidad. *RIPS, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 9(2). <http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/viewFile/1056/986>

Deleuze, G., Parnet, C. (1980). *Diálogos*. Pre-textos: Valencia.

Freire, P. (1975). *Pedagogía del oprimido*. Editorial América Latina: Bogotá.

Gallo, S. (2014). *Metodología de la enseñanza de la filosofía*. Ediciones UNGS: Buenos Aires.

García Canclini, N. (1983). De qué hablamos cuando hablamos de lo popular. *Revista Diálogos en acción*: México.

https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Canclini-de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf

García Canclini, N. (1987). Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo. Un balance latinoamericano. En N. García Canclini (Ed.), *Políticas culturales en América Latina* (s/p). Grijalbo: México.
<https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/garcia-canclini-n-bruner-j-j-y-otros-1987-politicas-culturales-en-america-latina.pdf>

Lorde, A. (2003). *La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias*. Horas y horas: Madrid.

Mejía, M. (2014). *La educación popular: una construcción colectiva desde el Sur y desde abajo*. (s/e).

Puiggrós, A. (2005). *De Simón Rodríguez a Paulo Freire*. Convenio Andrés Bello: Bogotá.

Quintana, L. (2020). *Política de los cuerpos*. Herder: Barcelona.

Quintana, L. (2021). *Rabia*. Herder: Barcelona.

Rancièrre, J. (2005). *Sobre políticas estéticas*. MACBA: Barcelona.

Urtubey, F. (2018). Territorio, prácticas culturales y producción social del espacio: análisis de un estudio de caso. *Bitácora Urbano Territorial*, 28(3), 55–62.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11627/pr.11627.pdf

UNIDAD 2. Pedagogías y mediaciones para las prácticas educativas sociocomunitarias

Enfoques pedagógicos populares y situados que reconocen los saberes de las comunidades como punto de partida para la construcción del conocimiento. Nociones de integralidad, interdisciplinariedad e indisciplinariedad en la educación artística. Los sentidos y estrategias de la mediación cultural como práctica de vínculo entre territorios, lenguajes y públicos. Las prácticas educativas desde claves ético-políticas.

Bibliografía obligatoria

Abouddrar, B. N. y Mairesse, F.. (2018). *La mediación cultural*. Libros UNA: Buenos Aires.

Carballeda, A. (2015). El territorio como relato. *Margen. Revista de Trabajo Social*, (72). Buenos Aires.

Cejudo Mejías, V. (2018). *Mediación cultural, un ejercicio para posibilitar una cultura contemporánea*. Cultura y Ciudadanía: España.
<https://culturayciudadania.cultura.gob.es/dam/jcr:bd1d6f15-5adc-450a-89f7-06d2d7787072/Vanesa-Cejudo.pdf>

Esegood, L. (2014). *Universidad, territorio y transformación social. Reflexiones en torno a procesos de aprendizaje en movimiento*. Ediciones Universidad de Avellaneda: Avellaneda.

Peters, T. (2019). ¿Qué es la mediación artística? Un estado del arte de un debate en curso. *Córima. Revista de Investigación en Gestión Cultural*, 4(6), enero–junio.

Quiroga, L. (Comp.). (2019). *Extensión universitaria: ruptura y continuidades*. Ediciones de la UNLA: La Plata.

Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Ediciones Manantial SRL: Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Carballeda, A. (2018). *Apuntes de intervención en lo social: lo histórico, lo teórico y lo metodológico*. Editorial Margen: Buenos Aires.

Del Valle, D. y Lucesole Cimino, R. (2021). La mediación cultural: apuntes para un enfoque latinoamericano. *Revista F-ILIA*, (3), abril–septiembre. Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, Universidad de las Artes: Ecuador. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/qt/20210611030507/F-ILIA-No3-A5-Abril-2021.pdf>

Elsegood, L. y Petz, I. (2019). *Universidad en movimiento. Curricularizar la extensión*. Ediciones Universidad de Avellaneda: Avellaneda.

UNIDAD 3. Educación artística en contextos de cuidado y encierro

Imaginarios y posibilidades subjetivas en la historia de vida de las personas desde el abordaje de la enseñanza de las artes, en contextos de vulnerabilidad. Experiencias pedagógicas en contextos de encierro y hospitalarios. Estrategias y recursos para la práctica educativa situada, desde una perspectiva de derechos y cuidados.

Bibliografía obligatoria

Díaz, E. (2005). *La filosofía de Michel Foucault*. Ed. Biblos: Buenos Aires.

Foucault, M. (2003). *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*. Ed. Octaedro: Buenos Aires.

Michel Foucault, M. (2008). *Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.

Foucault, M. (2015). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.

Guattari, F. y Rolnik, S. (2006). *Micropolítica. Cartografía del deseo*. Ed. Tinta Limón: Buenos Aires.

Perearnau, M. (2023). Apuntes transuniversitarios. *Revista Anfibia*. Anfibia-UNSAM: Buenos Aires. <https://www.revistaanfibia.com/apuntes-transuniversitarios/>

Perearnau, M.; Strauss, L.; Di Próspero, C. y Nieto, M. L. (2018). Diez años sin berretines. *Revista Anfibia*. Anfibia-UNSAM: Buenos Aires. <https://www.revistaanfibia.com/diez-anos-sin-berretines-cusam/>

Segato, R. (2018). *Contrapedagogías de la crueldad*. Prometeo Libros: Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Castro, C. A. y Umpierrez, A. (2024). Artes en cárceles. Mapeo de intervenciones artísticas promovidas por universidades públicas en cárceles de Argentina (2019-2021). *Educación y Vínculos. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Educación*, (12). Universidad Nacional de Entre Ríos. <https://pcient.uner.edu.ar/index.php/EyV/article/view/1754>

Herrera, P. y Frejtman, V. (2010). *Pensar la educación en contextos de encierro: primeras aproximaciones a un campo en tensión*. Ministerio de Educación de la Nación: Buenos Aires. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004348.pdf>

Ibacache, J. (s/d). Enfocarse en los públicos. *Formar Cultura. Plataforma de aprendizaje a distancia para creadores culturales*. Dirección Nacional de Formación Cultural, Secretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura. https://formarbackend.cultura.gob.ar/media/Javier_Ibacache_V._-Enfocarse_en_los_publicos_79eHXal.pdf

Lucesole Cimino, R. y Bruno, P. (2021). *Territorio de saberes: puentes hacia la construcción colectiva de conocimientos culturales comunitarios*. Ministerio de Cultura de la Nación.

Lucesole Cimino, R. y Del Valle, D. (2023). Mediación cultural y formación comunitaria: diálogos para una ciudadanía cultural plena. En *Formación cultural comunitaria en Argentina. Reflexiones en la voz de formadoras y formadores de espacios culturales comunitarios, pueblos originarios, universidades y sindicatos*. Ministerio de Cultura de la Nación. <https://formar.cultura.gob.ar/mediateca/libros/56/formacion-cultural-comunitaria-en-argentina>

Urtubey, F. E. (2018). Jóvenes penados y después: Posibilidades de la educación artística en contextos de encierro. *Index. Revista de Arte Contemporáneo*, (06), 104–110. <https://doi.org/10.26807/cav.v0i06.152>

UNIDAD 4. Herramientas de intervención para el trabajo colectivo

Exploración de la participación ciudadana en las prácticas artísticas y culturales en espacios comunitarios. Puesta en práctica de herramientas metodológicas para el abordaje territorial, investigación/acción/participación, mapeo colectivo, y modelos para la sistematización de experiencias. La dimensión ético-político de la educación artística en territorios.

Bibliografía obligatoria

Álvarez Larrain, A., McCall, M., y León Villalobos, M. J. (2022). *Mapeo participativo y cartografía social de conocimientos culturales, históricos y arqueológicos: recurso práctico para profesores y estudiantes universitarios*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental: Ciudad de México y Morelia, Michoacán de Ocampo.

Ander Egg, E. (1990). *Repensando la investigación acción participativa*. Lumen: Buenos Aires.

Ares, P. y Risler, J. (2015). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Tinta Limón: Buenos Aires.

Jara Holliday, O. (2001). *Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias*. CEP-Centro de Estudios y Publicación Alforja.

Jiménez, L., Aguirre, I., y Pimentel, L. G. (Coord.) (2021). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Tuhiwai Smith, L. (2016). *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas*. LOM.

Verger, I. y Planells, A. (s/d). *Sistematización de experiencias en América Latina. Una propuesta para el análisis y la recreación de la acción colectiva desde los movimientos sociales*. Cepalforja.

Bibliografía complementaria

Eizaguirre, M., Askunze, C., y Urrutia, G. (2004). *La sistematización, una nueva mirada a nuestras prácticas. Guía para la sistematización de experiencias de transformación social*. Alboan, Hegoa e Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe.

Flores, M. (2007). La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. *Revista Ópera*, (7), 35–54. Universidad Externado de Colombia: Bogotá. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500703>

Freire, P. (1993). Educación y participación comunitaria. En P. Freire, *Política y educación*. Siglo XXI: Madrid.

Gubern, R. (2014). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.

Jauretche, A. (1967). *La colonización pedagógica*. Universidad Nacional del Nordeste, Departamento de Extensión Universitaria y Ampliación de Estudios.

Quijano, A. (2014). *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (Selección y prólogo de Danilo Assis Clímaco). CLACSO.

Sousa Santos, B. de (Org.) (2004). *Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa*. Fondo de Cultura Económica: Ciudad de México.

METODOLOGÍA

El seminario se llevará adelante a través de una propuesta metodología participativa que promueva el diálogo de saberes como forma de producción colectiva del conocimiento. Se propondrá partir del análisis de diversos enfoques teóricos, para analizar experiencias prácticas y abordar debates contemporáneos en torno a la enseñanza de las artes en espacios comunitarios, contextos hospitalarios y cárceles. Se llevarán adelante trabajos grupales que busquen poner en práctica estrategias y herramientas enfocadas a la intervención y vinculación con las comunidades desde la enseñanza artística y la mediación cultural.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

- Abordaje crítico de los contenidos teóricos y los debates contemporáneos propios del área de conocimiento.
- Intercambio de saberes y sistematización en torno a experiencias y antecedentes de lxs estudiantes.
- Análisis de casos de enseñanza de las artes en espacios diversos, tanto comunitarios como institucionales (cárceles y hospitales).
- Reconocimiento y puesta en práctica de herramientas como el mapeo colectivo, la sistematización de experiencias y el estudio de casos para promover un análisis crítico de las relaciones entre territorio, artes, educación y comunidad.
- Presentación y reflexión sobre estrategias de mediación en distintos contextos, sus potencialidades, usos y espacios de intervención.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Para la aprobación del Seminario, lxs estudiantes deberán elaborar un trabajo final que integre algunos de los contenidos y debates abordados. Se podrá optar por un trabajo de análisis comparativo de uno de los ejes teóricos trabajados; el relevamiento y observación crítica de una práctica de enseñanza de las artes en espacios comunitarios, hospitalarios o de contextos de encierro; o el diseño de un proyecto de intervención para un espacio determinado desde los enfoques trabajados en el curso.