

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (U.N.A.)

RECTORADO

CARRERA: MAESTRÍA EN CULTURA PÚBLICA

ASIGNATURA: METODOLOGÍAS DE LA CULTURA PÚBLICA

AÑO: 2024

PROFESOR TITULAR: DRA. MARÍA LUZ ROA

**EQUIPO DOCENTE: Dra. Adil Podhajcer, Prof. Lic. Wanda Balbé, Prof.
Lic. Federico Mitidieri**

Programa

- **Fundamentación y propuesta pedagógica**

En este seminario concebimos la “cultura pública” desde una interrelación compleja entre Estado y sociedad civil; entendiéndose como espacios de disputas y tensiones en los que intervienen instituciones, agentes culturales, artistas, organizaciones sociales, políticas y comunitarias. En línea con los objetivos de la maestría, nos proponemos abordar críticamente la perspectiva y el sentido dado a la “gestión cultural” en Latinoamérica, trascendiendo el carácter “gerenciador” que ha primado en la formación de agentes culturales de la región, y fomentando el desarrollo de agentes críticos en un contexto crecientemente individualista, colonial, extractivista y neoliberal donde lo “público” se pone en jaque.

El seminario se propone abordar diferentes herramientas metodológicas fundamentales para el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos de “cultura pública”. Consideraremos el papel de la teoría en la investigación-acción cultural, el posicionamiento reflexivo del agente cultural en sus diferentes instancias, el vínculo entre el marco teórico, los interrogantes, objetivos y metas de un proyecto, y las estrategias metodológicas para su implementación y evaluación. Asimismo nos detendremos a considerar las potencialidades y limitaciones en las metodologías implementadas en casos puntuales de proyectos de cultura pública en Latinoamérica, en miras a familiarizar a los estudiantes con análisis de casos y guiarles en la elaboración de abordajes metodológicos para sus propios planes de tesis.

Los contenidos del seminario se abordarán a través de un dispositivo didáctico donde se integren los módulos de manera teórica, práctica y experiencial. Durante el momento expositivo de las clases, se presentarán los enfoques teórico-metodológicos y principales métodos de indagación cualitativos, así como estudios de y desde proyectos culturales que contribuyan a desarrollar estrategias y herramientas de sistematización y análisis de datos cualitativos, y escrituras ensayísticas. Por otro lado, las clases tendrán una instancia de trabajos prácticos organizada por lecturas guiadas de investigaciones, ejercitaciones de diseño y aplicación de técnicas de recolección, análisis de datos y de investigación-creación. Por último, a lo largo de la cursada, los estudiantes desarrollarán un proyecto (en una primera instancia individual y una segunda grupal) vinculado a la temática de sus tesis de posgrado a partir del cual realizarán los ejercicios y el trabajo final.

Nuestra intención es que los estudiantes puedan apropiarse de la bibliografía y las discusiones teórico-conceptuales propuestas, a través de las lecturas, debates y del acercamiento multisensorial a las problemáticas, conjugando dimensiones senso-perceptivas-afectivas, conceptuales-reflexivas y ético-políticas involucradas en todo proceso de conocimiento.

- **Objetivos**

- 2.1 Objetivo General:**

- Que los estudiantes adquieran capacidades metodológicas referidas a la práctica profesional y a la investigación cultural desde un posicionamiento crítico y estético desde América Latina.

- 2.2 Objetivos específicos:**

- Que los estudiantes:

- reflexionen acerca del vínculo entre teoría, metodología y caso empírico en el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de cultura pública.
 - conozcan las potencialidades y limitaciones de diferentes perspectivas de proyectos culturales latinoamericanos actuales (comunitarias, decoloniales, autónomas, de patrimonio, de cultura popular, de performance-investigación etc.) y los actores involucrados.
 - comprendan el uso de diferentes métodos cualitativos, cuantitativos, de investigación-creación y colaborativos/interculturales en los proyectos culturales, entre otros; se familiaricen en la sistematización y el análisis de los resultados de los proyectos, y se entrenen en la elaboración de proyectos de investigación.

- 3. Unidades temáticas**

- El programa se organiza en cuatro unidades temáticas. En la primera unidad, introducimos algunas cuestiones metodológicas básicas sobre el diseño y análisis de proyectos vinculados a la cultura pública y sus respectivas etapas de investigación-creación-acción-análisis tales como la elaboración de problemas y áreas de vacancia en políticas culturales; la escritura de objetivos y metas a alcanzar; la diferenciación de análisis ensayísticos y de investigación científica; la consideración socio-cultural de los grupos sociales involucrados y el uso de indicadores estadísticos contextuales; los métodos y técnicas de implementación; las herramientas para el análisis de los resultados desde la perspectiva de los

diferentes actores involucrados; y la consideración reflexiva y socioanálisis de los investigadores y gestores culturales. En las unidades restantes indagamos en las herramientas teórico-metodológicas de la unidad 1 considerando diferentes tipos de proyectos culturales en Latinoamérica y diferenciando tradiciones de enfoques teórico-metodológicos ensayísticos, cualitativos, etnográficos y de performance-investigación. En la unidad 2, nos centramos en la tradición del ensayo en las ciencias sociales y sus críticas al cientificismo y positivismo. Siguiendo algunos postulados de la Escuela de Frankfurt y de la tradición ensayística argentina que retoma Horacio González, analizamos cómo el ensayo puede sobrevolar las fronteras entre arte y ciencia, posibilitando análisis culturales desde posiciones epistemológicas, estéticas y políticas críticas y situadas. Presentamos su uso en estudios culturales y de cultura popular en Argentina. En la unidad 3, abordamos metodologías cualitativas y etnográficas en el estudio de la cultura pública, considerando particularmente el método de entrevistas, observación participante y biográfico. Tomamos su uso en estudios de caso vinculados a programas culturales, proyectos autogestivos e independientes en la ciudad de Buenos Aires y Río de Janeiro. Por último, en la unidad 4, presentamos metodologías de investigación-acción y de performance-investigación de proyectos socio-comunitarios y de patrimonio en los que colaboran grupos indígenas, mestizos y afrodescendientes, artistas occidentales y cientistas sociales; y que combinan métodos de ciencias sociales y técnicas artísticas. Esta tradición se sitúa en posicionamientos epistemológicos y políticos ligados al pensamiento decolonial y critica las jerarquizaciones hegemónicas de la colonialidad-modernidad vinculadas al arte, la política y el conocimiento. Consideramos su uso en proyectos colaborativos del Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires y de la Red de Investigación de y desde los cuerpos.

4. Equipo docente

Se cuenta con un equipo docente transdisciplinar con experiencia en investigación social, gestión cultural y artes (sociología, filosofía, antropología, artes visuales, video documental y teatro) que propondrá no sólo discusiones teórico-metodológicas, sino también casos y experiencias de gestión cultural para analizar. Los miembros del equipo docente pertenecen al Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance (ICA-FyLL-UBA).

Coordinación: María Luz Roa

DNI 31240174

Fecha de nacimiento: 4/10/1984

Máximo título alcanzado: Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires

Equipo docente:

- Adil Podhajcer

DNI: 18827196

Fecha de nacimiento: 12/03/1979

Máximo título alcanzado; Doctorado en ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires

- Carlos Federico Mitidieri

DNI: 29.365.535

Fecha de nacimiento: 17/03/82

Máximo título obtenido: Licenciado y Profesor en Filosofía por la USAL

Dirección: Av de Mayo 748 5 piso depto 94 – CABA

- Wanda Balbé

DNI: 33691969

Fecha de nacimiento 10/04/1988

Máximo título obtenido: Licenciada y Profesora de Cs. Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires.

5. Carga horaria: 40 Hs.

5.1 Meses de cursada: Octubre y noviembre.

6. Contenidos del seminario

UNIDAD I. Introducción al diseño de investigación cualitativo.

Tipos de diseño de proyectos de cultura pública y etapas de investigación-creación-acción-análisis. Elaboración de problemas y áreas de vacancia en políticas culturales; escritura de objetivos y metas a alcanzar; análisis socio-cultural del grupo social al que apunta la política pública y uso de indicadores estadísticos contextuales; métodos y técnicas de implementación; herramientas para el análisis de los resultados; consideración reflexiva y socioanálisis de los sujetos involucrados

en los proyectos.

UNIDAD II. Los estudios ensayísticos en el análisis de la cultura.

El ensayo frente al cientificismo y el positivismo en las ciencias sociales. Adorno: "El ensayo como forma": Una escritura para la teoría crítica. Cómo decir aquello que escapa a la racionalidad instrumental. Más allá de las fronteras del arte y la ciencia. El intento de "descerrajar con conceptos lo que no entra en conceptos". Teoría y praxis del ensayo. El ensayo como contra-discurso del método. Ensayismo y negatividad. La tradición del ensayo en Argentina. Horacio González: la escritura como instancia del método. Escritura y pensamiento. El ensayo en el cruce entre política y crítica. Ensayismo y materialismo. Alabarces: las culturas populares después de la hibridación.

UNIDAD III. Metodologías cualitativas y etnográficas en estudios de autogestión y políticas de cultura urbanas.

Metodologías cualitativas y etnográficas en el estudio de la cultura pública. Método de entrevistas. Estrategias para la codificación y el análisis de datos: atlas ti, análisis sábana, matriz de datos. Método biográfico y análisis de trayectorias sociales. Método de observación participante y participación observante: grados de involucramiento carnal y afectaciones del investigador/a. Usos metodológicos en estudios de caso vinculados a programas culturales, proyectos autogestivos e independientes en la ciudad de Buenos Aires.

UNIDAD IV. Giro decolonial, metodologías de investigación acción y de performance-investigación colaborativas.

Desafíos epistemológicos y políticos del giro decolonial y performático en América Latina. Performance-investigación colaborativa: principios metodológicos, orientaciones prácticas y variables analíticas. Diferencias entre inter-disciplina y transdisciplina. Usos de métodos híbridos de ciencias sociales y artes en la investigación-creación. Experiencias del Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance de la UBA con grupos skuris y de cosecheros agrícolas. Experiencias de la Red de Investigación de y desde los cuerpos.

7. Bibliografía del seminario

Unidad I. Bibliografía obligatoria

-Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert (2005). Manual de

metodología . Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos, y elección de la metodología. Colección Campus Virtual, CLACSO. Buenos Aires. Selección. Disponible en:

<https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2014/DraSanjurjo/8mas/Ruth%20Sautu,%20Manual%20de%20metodologia.pdf>

-UNESCO (2014). Indicadores UNESCO de Cultura para el desarrollo. Manual Metodológico. UNESCO. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229609>

-Guber, Rosana (2001): La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires. Selección. Disponible en: <https://antoporecursos.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf>

Unidad I. Bibliografía complementaria:

-Bunge, M (2018). El método de la ciencia. Capítulo. Problema. Laetoli Ed.

-Cortés, F.; "Causalidad y Evaluación de Políticas", Capítulo 3, Documento s/r, El Colegio de México, s/r.

-Maxwell, J. (1996). *Qualitative Research Design an interactive approach*. Sage Publications.

-Jelin, E., Llovet, J. y Ramos, S.: "Un estilo de trabajo: la investigación microsocial". En Rodolfo Corona y otros, Problemas metodológicos en la investigación sociodemográfica. México. PIAPAL / El Colegio de México, 1996.

-Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Buenos Aires, Ed. Paidós.

-Salvia, Agustín (1997). Hacia una estética plural en la investigación social. Buenos Aires: Carrera de Sociología.

Unidad II. Bibliografía obligatoria.

-Adorno, Th. W. (2011). "El ensayo como forma", en: Adorno, T. W. *Notas sobre literatura*, Akal, Madrid, pp. 11-34.

-Alabarces, P. (2021). *Pospopulares. Las culturas populares después de la hibridación*, Guadalajara, CALAS/ Bielefeld University Press.

-González, H. (2021) "Elogio del ensayo", en González, H. *La palabra encarnada : ensayo, política y nación*, CABA: Clacso, pp. 39-44.

-López, M. P. y Korn, G. (2021) "Oficio y perseverancia: el ensayo como método", en González, H. *La palabra encarnada: ensayo, política y nación*, CABA: Clacso, pp.

13-38.

Unidad II. Bibliografía complementaria:

-Adorno, Th. W. (2011) *Teoría estética*, Akal, Madrid.

-Camblong, A. M. (2009) "Habitar la frontera", *deSignis*, vol. 13, pp. 125-133. Federación Latinoamericana de Semiótica.

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=606066732013>

-Grüner, E. (2013) "El ensayo, un género culpable", en Grüner, E. *Un género culpable. Entredichos, preferencias e intromisiones*, Ediciones Godot, Buenos Aires.

Unidad III. Bibliografía obligatoria

-Aschieri, P. y Puglisi, R. (2011). Cuerpo y producción de conocimiento en el trabajo de campo. Una aproximación desde la fenomenología, las ciencias cognitivas y las prácticas corporales orientales. En S. Citro (Coord.), *Cuerpos plurales : Antropología de y desde los cuerpos..* Buenos Aires : Biblos.

-Greco L. (2016). "Negros" y "marroncitos". Una mirada sobre las categorizaciones raciales en dos proyectos artístico-sociales de Rio de Janeiro y Buenos Aires. En *Publicar - Año XVIII N° XIX - Diciembre de 2015 - ISSN 0327-6627-ISSN (en línea) 2250-7671.*

-Losada (2021). "Circo y género sobre la irrupción del activismo feminista en la arena circense". En *Pedagogías circenses. Experiencias, trayectorias y metodologías.* Año: 2021; p. 207 - 225

-Meccia, E. (2019): *Cuéntame tu vida. Análisis sociobiográfico de narrativas del yo.* En E. Meccia (Ed.), *Biografías y sociedad. Métodos y perspectivas* (pp. 63–96). Santa Fe: Ediciones UNL; EUDEBA.

-Wortman A. (2017). Políticas culturales y legitimidad política en tiempos de crisis: el caso del Programa Puntos de Cultura en Argentina. En *Pol. Cult. Rev.* , Salvador, v. 10, n. 1, p. 138-160, jan./jun. 2017

Unidad III. Bibliografía complementaria

-Cais, J., "Metodologías del análisis comparativo" (Cap. 2 y 5), en *Cuadernos Metodológicos No. 21*, CIS, Madrid, 1997.

-Balbé W. y Díaz M. (2012) "Cuerpos, performances y Ciudadanza : Los desafíos de tensionar el espacio público" En VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. "Argentina en el escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales", La Plata.

-Bustamante R. y Benzaquen A. (2019) *Culturas independientes. Caracterización y*

distribución geográfica de las organizaciones culturales urbanas con programación en vivo de la Ciudad de Buenos Aires. 2018-2019. Ed. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019.

-Cervellera A. I. (2019). "Centros culturales autogestivos. Producción y reflexión cultural alternativa". En *Arte e Investigación* (N.º 16), e034, noviembre 2019. ISSN 2469-1488

-Wacquant, I. (2004). *Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador*. Buenos Aires, Alianza Editorial.

Unidad IV. Bibliografía obligatoria

-Citro, S.; Podhajcer, A.; Roa, María Luz y Rodríguez, M. (2024). "¿Por qué performance-investigación? Hacia la construcción colectiva de una metodología transdisciplinar." En Silvia Citro, Adil Podhajcer, María Luz Roa y Manuela Rodríguez (ed.) *Performance-Investigación colaborativa I. Confluencias transdisciplinares entre las ciencias sociales y las artes*. (ed.). Buenos Aires: Editorial Biblos.

-Podhajcer, A. (en prensa). "La utopía ch'enko y las estrategias sonoro-colaborativas encarnadas con ensambles sikuris". En Silvia Citro, Adil Podhajcer, María Luz Roa y Manuela Rodríguez (ed.) *Performance-Investigación colaborativa. Volumen II (en prensa). Confluencias transdisciplinares entre las ciencias sociales y las artes*. . Buenos Aires: Editorial Biblos.

-Rivera Cusicanqui, Silvia (2018). *Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. BsAs: Tinta Limón. Selección.

-Roa, María Luz (2023). "De la etnografía al teatro: caminos metodológicos de una performance-investigación colaborativa con cosecheros/as de yerba mate de Misiones (Argentina)"; Pontificia Universidad Javeriana; *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*; 18; 1; 4-2023; 214-235.

Unidad IV. Bibliografía complementaria

-Citro, S.; Podhajcer, A.; Roa, M. L.; Rodríguez, M. (2020). "Investigar desde la performance: Un abordaje comparativo del teatro etnográfico y las intervenciones performáticas participativas"; Universidad de Jaén; *Antropología Experimental*; 2020; 20; 12-4-2020; 13-24

-Citro, S., Mennelli, Y., & Torres Agüero, S. (2017). "Cantando al patrimonio...": las expresiones indígenas, entre discursos globales y creatividades locales. *Antípoda. Revista De Antropología Y Arqueología*, 1(29), 175-197.

<https://doi.org/10.7440/antipoda29.2017.08>

-Parody, Viviana Leticia (2022) "Dinámicas del género y la racialización-etnicización : violencia(s), cultura y desigualdad(es) en la postpatrimonialización de San Basilio de Palenque" / Viviana Leticia Parody. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2022.

-Segato, R. (2017). "Ejes argumentales de la perspectiva de la Colonialidad del Poder". En: Casa de las Américas N° 272 julio-septiembre 2013, pp. 17-39. Palermo, Z. y Quintero, P. (Comp.). Aníbal Quijano. Textos de fundación. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2017.

-Walsh, C. Reflexiones en torno a la Colonialidad/Descolonialidad del Poder en América Latina hoy. Aníbal Quijano. Ensayos en torno a la colonialidad del poder. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2019, pp. 89-99.

8. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción

Como se mencionó, los contenidos del seminario se abordarán a través de un dispositivo didáctico donde se integren los módulos de manera teórica, práctica y experiencial en una misma clase. A mitad de cursada se realizará una ejercitación en trabajo de campo y análisis de datos de carácter grupal (hasta 4 integrantes como máximo) vinculado a las temáticas de sus tesis de posgrado. El mismo implicará la realización de entrevistas u observaciones participantes, con su correspondiente análisis e informe; y su entrega se dispondrá en fechas establecidas por la cátedra. Estas tareas son de carácter obligatorio y condición para mantener la regularidad en la materia.

Al finalizar la materia se realizará un Trabajo Práctico Aplicado (TPA) que será la instancia final de evaluación y podrá realizarse en grupos (de 4 integrantes como máximo). El TPA comprenderá la presentación de un informe escrito, monografía, ensayo o planificación de un proyecto de intervención/acción/gestión/colaborativo donde los estudiantes integrarán el informe de análisis de datos realizado durante la cursada de acuerdo a un objetivo de investigación grupal vinculado a las temáticas de tesis. Se presentará un avance del TPA en la última clase de la materia acompañado de una presentación visual/sonora/performática, y la entrega final se hará de acuerdo a las fechas de entrega estipuladas por la maestría. La realización del TPA se hará con el acompañamiento del equipo docente.

La **acreditación del curso** se adecuará a la modalidad de evaluación de los seminario de posgrado de la UNA.

Se requerirá:

1. el mínimo porcentaje de asistencia solicitada,
2. la presentación oral de un texto de bibliografía obligatoria en clase,
3. la realización de la práctica de trabajo de campo a mitad de la cursada,
4. la realización del Trabajo Práctico Aplicado.