PROPUESTA DE CURSO DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Gestión Cultural Pública y Desarrollo Sostenible Local

Duración: 8 semanas l **Horas cátedras:**

DOCENTES RESPONSABLES:

Apellido y Nombre	DNI	Correo electrónico	Fecha de Nacimiento
Patricia Alejandra Pieragostini	16031355	patriciapieragostini62@gmail.com	29/09/1962
María Florencia Platino	26789046	mfplatino@gmail.com	20/08/1978
María Susana Formichelli	12871511	su.formichelli@gmail.com	21/2/1959
Melina Delfino	30821672	melinadelfino@gmail.com	18/11/1984

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los profundos cambios que se han producido en las últimas décadas desde la perspectiva del desarrollo sostenible de las ciudades han dado lugar a nuevos desafíos en el ámbito de las políticas culturales públicas. La jerarquización que ha tenido en el contexto contemporáneo la cultura en la gestión pública es relevante. Diferentes organismos nacionales e internacionales avalan e impulsan la necesidad de integrar la dimensión cultural como factor central de las políticas de desarrollo y destacan el papel de los gobiernos locales en la elaboración e implementación de políticas con y para los habitantes.Esto implica atender a la complejización creciente del sector cultural requiriendo de reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los instrumentos y metodologías. En este sentido, es relevante la articulación de distintas perspectivas para abordajes integrales y transversales como así también atender a la cooperación multinivel a través de los diferentes estamentos del Estado y multiactor entre agentes públicos, privados y de la sociedad civil.El curso está orientado a aquellas ciudades y gobiernos locales que estén interesados en diseñar, implementar y evaluar políticas culturales que aporten al desarrollo sostenible desde la perspectiva de los derechos culturales, contribuyendo a la profesionalización de los agentes culturales públicos. A través de un espacio de capacitación, intercambio y práctica se propone incrementar sus niveles de desarrollo profesional y especialización de sus saberes, experiencias y herramientas de trabajo. Proporciona instrumentos de gestión que fortalezcan la construcción de la ciudadanía, la diversidad y la democracia cultural como así también los ecosistemas creativos, las industrias culturales, la innovación y el emprendedorismo en tanto aportes estratégicos al desarrollo territorial.Atendiendo a un abordaje multidisciplinar los contenidos se plantean desde la perspectiva de los derechos culturales y la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible de las ciudades (CGLU. Cultura 21 Acciones); en articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ONU-ODS) y con las plataformas de gestión de organismos provinciales, nacionales e internacionales. La propuesta se organiza en cuatro unidades de aprendizaje que permiten un recorrido por diferentes temáticas, tales como: Introducción a conceptos de Cultura, modelos de Políticas culturales y Gestión Cultural Pública; Cultura y desarrollo sostenible: Derechos Culturales. Gobernanza de la cultura. Cultura y Economía. Ciudades Creativas e Industrias Culturales. Patrimonio, Diversidad y Creatividad. Cultura e Inclusión Social. Cultura y Ambiente. Planeamiento Urbano y Cultura. Educación y Cultura. Derechos Culturales. Cultura, información y conocimiento. Experiencias de gestión en instituciones culturales públicas nacionales/ provinciales/ municipales. Diseño de proyectos culturales y producción de eventos. La metodología para la implementación del curso articula instancias teórico-prácticas, a partir de análisis de experiencias, de buenas prácticas y desarrollo de proyectos en concordancia con las realidades particulares de su ámbito de acción.

OBJETIVO GENERAL

* Contribuir con la profesionalización de gestores/as culturales del ámbito público a partir de la incorporación e intercambio de saberes, instrumentos y prácticas adecuadas para planificar, diseñar e implementar políticas públicas en concordancia con las realidades particulares de su ámbito de acción, desde una perspectiva de derechos y del desarrollo local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Incorporar teorías y conceptos que aporten a la construcción de una mirada crítica sobre la problemática de la gestión cultural pública y contribuyan a la planificación de acciones estratégicas.
2. Generar un ámbito de encuentro, debate e intercambio de experiencias que promuevan la conformación de una red colaborativa para el fortalecimiento de los ecosistemas culturales locales y regionales, potenciando la relación y el trabajo conjunto entre organismos públicos y el ámbito universitario.
3. Aplicar instrumentos metodológicos que contemplen instancias de transferencias de herramientas y conocimientos para la construcción de diagnósticos, elaboración, implementación y evaluación de proyectos con y para los ciudadanos, desde una perspectiva innovadora y comprometida con el medio.

CONTENIDOS

UNIDAD 1***Ciudadanía, Cultura y Desarrollo Sostenible.**** *Introducción a las nociones de cultura, modelos de políticas culturales y gestión cultural pública.*
* *Culturas, territorio y participación. Cultura como factor clave del desarrollo sostenible. Hacia el 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).*
* *Derechos culturales. Diversidad inclusiva, diálogo y cultura de paz. Perspectiva de género en las políticas culturales.*
* *Gobernanza de la cultura: “Gobierno compartido”. Sus tres dimensiones: multiactor (sector público, sector privado y sociedad civil), gobernanza transversal (distintos ámbitos de la gestión pública) y multinivel (distintos niveles de gobierno).*
* *Ambiente, cultura y sociedad. Cultura y resiliencia urbana.*
* *Cultura y transformación social hacia la equidad.*
* *Patrimonio, innovación y creatividad.*
* *Economía creativa, empleo y desarrollo local.*
* *Cultura, ciudadanía y espacio urbano.*
* *Cultura, educación y ciudad. Itinerarios urbanos culturales educativos.*
* *Cultura, información y conocimiento. Observatorios culturales. Comunicación.*

Habilidades* *Incorporar el enfoque de la Cultura como derecho humano y pilar del desarrollo sostenible local para la planificación de políticas culturales.*
* *Construir una mirada estratégica de la cultura que articule las problemáticas locales con las agendas internacionales, en especial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).*
* *Manejar y aplicar metodologías y prácticas participativas de trabajo para la co-creación de proyectos desde una gobernanza compartida.*
* *Conocer herramientas, compromisos y acciones que orienten una mejor gestión de organizaciones públicas de la cultura.*
* *Evaluar las propias prácticas en función a marcos de referencia, tales como el Documento “Cultura 21 acciones” y “La Cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la acción local”.*
* *Analizar casos y experiencias de buenas prácticas y sus posibles articulaciones con las realidades particulares de su ámbito de acción.*
* *Incorporar en las planificación de las políticas públicas la dimensión transversal de la cultura.*

UNIDAD 2***Cultura y Conocimiento: La importancia de la información como herramienta para la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.**** *Noción de dato cultural y su construcción a partir de diversas fuentes disponibles.*
* *Estrategias de utilización de datos para la planificación de políticas públicas. Aportes a la gestión cultural.*
* *Metodologías de evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. Indicadores.*
* *Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA); Guía de Autoevaluación del Programa Ciudad Piloto de la Red CGLU; Índice de autoevaluación de estrategias de gestión financiera cultural local Fondos Municipales/Regionales de las Artes y la Transformación Social.*
* *Herramienta de diagnóstico, formulación de problemas y análisis de actores para la elaboración de proyectos culturales.*
* *Dispositivos de investigación colaborativa. Mapeos y cartografías. Representaciones gráficas.*
* *Datos culturales, indicadores, medios de verificación y supuestos para el abordaje de problemáticas concretas en las comunidades de origen o instituciones culturales que gestionan.*
* *Comunicación en la era postdigital. Producción, acceso, circulación e intercambio de la información.*

Habilidades * *Identificar y analizar las principales fuentes de información cultural disponibles y observar sus potencialidades y límites.*
* *Conocer distintas formas de elaboración de datos culturales.*
* *Identificar diversas metodologías de evaluación.*
* *Aplicar los principales instrumentos para la elaboración de diagnósticos estructurales y coyunturales de un territorio concreto.*
* *Comparar casos y estrategias para la resolución de problemáticas culturales, a través de la utilización de información cultural.*
* *Transferir las metodologías y técnicas proporcionadas en un caso práctico (piloto) cuyo objetivo será la formulación de un proyecto o estrategia que aborde problemas o demandas a resolver, en el marco de una política cultural.*

UNIDAD 3***Ciudades creativas e industrias culturales.*** * *Conceptos y nociones: Industrias Culturales y Ciudades Creativas.*
* *Cultura, creatividad e innovación como estrategia de políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. Distritos y territorios creativos. Red de Ciudades Creativas. Rutas singulares. Fundación Kreanta.*
* *El aporte de la economía creativa en el desarrollo de las comunidades.*
* *Fortalecimiento de las capacidades locales: El caso de las incubadoras de proyectos. Laboratorios de innovación creativa: soporte de identidades locales.*
* *Las Industrias Creativas y Culturales como ecosistemas productivos dinámicos y adaptativos. Nuevas Lógicas de Producción, Recepción y Consumo.*
* *El financiamiento internacional como herramienta de apoyo a las industrias creativas.*
* *Irrupción de las nuevas tecnologías. Nociones sobre cultura digital, nuevos soportes y plataformas, nuevos modelos de negocio, cambios en la cadena de producción, nuevos actores y redes.*

Habilidades* *Conocer y comprender las características principales de las industrias culturales en general y su aporte al paradigma de Ciudad Creativa.*
* *Adquirir capacidades reflexivas sobre la situación actual de las industrias culturales y la posibilidad de crecimiento económico que representan en sus lugares de referencia.*
* *Analizar antecedentes y recuperar buenas prácticas para impulsar acciones que dinamicen el propio territorio desde la creatividad y la innovación.*
* *Potenciar la relación y el trabajo conjunto entre organismos públicos, empresas y emprendedores culturales en un marco de circulación creativa y económica.*
* *Profundizar en el carácter multidimensional de la Innovación: innovación cultural y artística, innovación social y territorial, innovación económica y tecnológica.*
* *Comprender los diversos modos en que las tecnologías contribuyen a la pluralidad y a la construcción de ciudadanía.*
* *Contribuir con aportes a la construcción colaborativa de saberes y prácticas.*

UNIDAD 4***Diseño y gestión de proyectos culturales.**** *Planificación estratégica en cultura: políticas culturales y su articulación con planes, programas y proyectos de gestión.*
* *Diseño integral de proyectos culturales. Herramienta de trabajo de la gestión cultural.*
* *Relación entre el diagnóstico territorial y la formulación de proyectos.*
* *Técnica proyectual: Conceptualización, contextualización y organización; Definición de los aspectos económicos; Gestión de la imagen y comunicación; Definición del modelo de gestión y organización; Implementación y Evaluación del Proyecto.*
* *Modelo para la elaboración de un proyecto: Nombre; Antecedentes; Fundamentación; Objetivos; Beneficiarios; Resultados; Resumen; Plan de Trabajo; Cronograma; Presupuesto; Evaluación e indicadores; Plan de comunicación.*
* *Eventos culturales. Tipo de eventos. Etapas de planificación: Preproducción; Producción; Post-producción. Equipo humano (roles). Espacios. Logística. Técnica. Gestión de la imagen y comunicación.*
* *Sostenibilidad del proyecto cultural****.***

Habilidades* *Profundizar los conocimientos sobre diseño y gestión de proyectos culturales como ejes para el desarrollo e implementación de las políticas culturales locales.*
* *Ampliar capacidades para vincular el diagnóstico territorial y los interrogantes iniciales de un proyecto cultural con sus correspondientes contenidos y etapas de la planificación estratégica.*
* *Identificar y comparar diversidad de proyectos frente a problemáticas y diagnósticos similares de un mismo territorio.*
* *Aplicar herramientas metodológicas para el diseño y elaboración de un proyecto cultural de alcance local con y para las comunidades en las que los gestores/as desarrollan sus actividades, en todos sus componentes, fases y proyecciones.*
* *Promover la co-gestión de proyectos culturales y la participación en redes de trabajo colaborativas afines, fortaleciendo las competencias de mediación, contacto, negociación, trabajo en red entre diferentes actores de su campo profesional, así como la capacidad de trabajar en sistemas mixtos de cooperación intersectorial.*
* *Operar con instrumentos de planificación de eventos que contribuyan a la sistematización y organización de las diferentes etapas que lo componen, coordinando acciones realizables y medibles.*
* *Manejar metodologías para la evaluación permanente de los proyectos culturales en contextos locales.*
 |

RECURSOS DIGITALES

* Videos de presentación de cada módulo (a producir en el Centro) ***** Links a bibliografía, documentos de trabajo y videos publicados en sitios Web de referencia* Herramientas digitales como Padlet, Canvas, Feedly.Sitios Web de referencia:* [Ciudades Creativas - CCK	Ciudades Creativas Kreanta](https://www.ciudadescreativas.org/cck/)
* [Ciudades piloto	Cultura 21 - Agenda 21 for culture](http://agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-piloto)
* [CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG)](https://www.uclg.org/es)
* [Fondos Municipales - Fondo Nacional de las Artes](https://fnartes.gob.ar/becas/fondos-municipales)
* [La Cultura en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS ...](https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion)
* [Red de Ciudades Creativas - Ministerio de Cultura](https://redciudadescreativas.cultura.gob.ar/)
* [Sistema de Información Cultural de la Argentina](https://www.sinca.gob.ar/)

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Las docentes desarrollarán las Unidades en formato video y texto. Además, cada Unidad incluirá material bibliográfico, guía de lectura y actividades que impliquen la participación activa de las/los cursantes como requisito de asistencia. Ej: foro de debateLas actividades correspondientes a cada Unidad estarán disponibles en los días y horarios establecidos en el cronograma.Acreditacióna) 80% de asistencia en los foros. Una actividad por cada Unidad temática (4 en total).Aprobaciónb) Presentación del Trabajo Final articulador de todas las Unidades temáticas.: Elaboración de un proyecto cultural a partir de la metodología propuesta.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

	Calendario general
Semana 1	Introducción a las nociones de cultura, modelos de políticas culturales y gestión cultural pública. Cultura y desarrollo sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Culturas, territorio y participación. Derechos culturales. Diversidad inclusiva, diálogo y cultura de paz. Perspectiva de género en las políticas culturales. Gobernanza de la cultura. Sus tres dimensiones: multiactor, transversal y multinivel.
Semana 2	Ambiente, cultura y sociedad. Cultura y resiliencia urbana. Cultura y transformación social hacia la equidad. Patrimonio, innovación y creatividad. Economía creativa, empleo y desarrollo local. Cultura, ciudadanía y espacio urbano. Cultura, educación y ciudad. Itinerarios urbanos culturales educativos. Cultura, información y conocimiento. Observatorios culturales. Comunicación. Casos y experiencias.
Semana 3	Noción de dato cultural y su construcción a partir de diversas fuentes disponibles. Estrategias de utilización de datos para la planificación de políticas públicas. Aportes a la gestión cultural. Metodologías de evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. Indicadores. Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA); Guía de Autoevaluación del Programa Ciudad Piloto, de la Red CGLU; Índice de Autoevaluación de estrategias de gestión financiera cultural local Fondos Municipales/Regionales de Arte y Transformación Social.
Semana 4	Herramienta de diagnóstico, formulación de problemas y análisis de actores para la elaboración de proyectos culturales. Dispositivos de investigación colaborativa. Mapeos y cartografías. Representaciones gráficas. Datos culturales, indicadores, medios de verificación y supuestos para el abordaje de problemáticas concretas en las comunidades de origen o instituciones culturales que gestionan. Comunicación en la era postdigital. Producción, acceso, circulación e intercambio de la información.
Semana 5	Conceptos y nociones: Industrias Culturales y Ciudades Creativas. Cultura, creatividad e innovación como estrategia de políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. Distritos y territorios creativos. Red de Ciudades Creativas. Rutas singulares. Fundación Kreanta. El aporte de la economía creativa en el desarrollo de las comunidades.
Semana 6	Fortalecimiento de las capacidades locales: El caso de las incubadoras de proyectos. Laboratorios de innovación creativa: soporte de identidades locales.Las Industrias Creativas y Culturales como ecosistemas productivos dinámicos y adaptativos. Nuevas Lógicas de Producción, Recepción y Consumo.El financiamiento internacional como herramienta de apoyo a las industrias creativas.Irrupción de las nuevas tecnologías. Nociones sobre cultura digital, nuevos soportes y plataformas, nuevos modelos de negocio, cambios en la cadena de producción, nuevos actores y redes.
Semana 7	Planificación estratégica en cultura: políticas culturales y su articulación con planes, programas y proyectos de gestión. Diseño integral de proyectos culturales. Herramienta de trabajo de la gestión cultural. Relación entre el diagnóstico territorial y la formulación de proyectos.Técnica proyectual: Conceptualización, contextualización y organización; Definición de los aspectos económicos; Gestión de la imagen y comunicación; Definición del modelo de gestión y organización; Implementación y Evaluación del Proyecto.
Semana 8	Modelo para la elaboración de un proyecto: Nombre; Antecedentes; Fundamentación; Objetivos; Beneficiarios; Resultados; Resumen; Plan de Trabajo; Cronograma; Presupuesto; Evaluación e indicadores; Plan de comunicación.Eventos culturales. Tipo de eventos. Etapas de planificación: Preproducción; Producción; Post-producción. Equipo humano (roles). Espacios. Logística. Técnica. Gestión de la imagen y comunicación. Sostenibilidad del proyecto cultural**.**

BIBLIOGRAFÍA

* Barbero, Jesús Martín (2001): Jornadas sobre políticas culturales y educación: hacia una agenda común, documento 1, Universidad de Girona.
* Bayardo, Rubens (2010) “Políticas culturales y derechos culturales: entre la retórica y la realidad”. En: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Servizio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 9, num. 2.
* [Documento Cultura 21 Acciones](http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/culture21-actions/c21_015_spa.pdf). Agenda 21 de la Cultura. CGLU
* García Canclini, N. (1995): Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, México,Grijalbo.
* García Canclini, Néstor (1987): “Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano” en Políticas culturales en América Latina, México, Grijalbo.
* Getino, Octavio (1995): Las industrias culturales en Argentina. Dimensión económica y políticas públicas. Buenos Aires, Colihue.
* Guía de Desarrollo de Modelos Lógicos. Fundación W.K. Kellogg, diciembre 2001 Michigan.
* [Guía para la Gestión de Proyectos Culturales.](https://culturaparaeldesarrollo.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-para-la-gestic3b3n-de-proyectos-culturales_chile.pdf%2C%20%20cap%C3%ADtulos%201%20y%202.) Gobierno de Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Capítulos 1 y 2.
* Kovacs, Mate (1995): “Las políticas culturales en un mundo en cambio”. En: La gestión cultural de la ciudad ante el próximo milenio, Buenos Aires, CICCUS.
* Lacarrieu, Mónica y Álvarez, Marcelo -compiladores- (2002) La (indi) gestión cultural. Una cartografía de los procesos culturales contemporáneos. Buenos Aires, Ediciones CICCUS- La Crujía.
* Lázaro I. Rodríguez Oliva (2018) Economía creativa en América Latina y el Caribe Mediciones y desafíos. Banco Interamericano de Desarrollo. Compilación. Coordinación: Alejandra Luzardo.
* Martín Barbero, Jesús y otros (1999): Cultura y globalización, Ces/Universidad de Colombia
* [Manual Atalaya Gestión Cultural, Capítulo Diseño Integral de Proyectos Culturales](http://atalayagestioncultural.es/capitulo/diseno-integral-proyectos-culturales)
* Max Horkheimer y Theodor Adorno (1988), La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas. Publicado en HORKHEIMER, May y ADORNO, Theodor, Dialéctica del iluminismo, Sudamericana,Buenos Aires.
* Miller, Toby -Yúdice, George(2004) : Política Cultural. Barcelona GEDISA
* Políticas para la creatividad.Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas (2010). Publicado en Argentina por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
* Rama, Claudio (2003) La cultura como relación social y Las etapas de la producción cultural. De la creación intelectual al capital cultural, en Economía de las industrias culturales en la globalización digital, Eudeba, Buenos Aires. (capítulos 1 y 2: págs. 13-26 y 27-55).
* Rausell Köster, Pau (Dir.) Abeledo Sanchís, Raúl. Carrasco Arroyo, Salvador.Martínez Tormo, José. Cultura y desarrollo. Estrategia para el desarrollo local.
* Zallo, Ramón (2007) La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio.

Sitios Web de referencia:* [Ciudades Creativas - CCK | Ciudades Creativas Kreanta](https://www.ciudadescreativas.org/cck/)
* [Ciudades piloto | Cultura 21 - Agenda 21 for culture](http://agenda21culture.net/es/nuestras-ciudades/ciudades-piloto)
* [CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG)](https://www.uclg.org/es)
* [Fondos Municipales - Fondo Nacional de las Artes](https://fnartes.gob.ar/becas/fondos-municipales)
* [La Cultura en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS ...](https://www.uclg.org/es/media/noticias/la-cultura-en-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-una-guia-para-la-accion)
* [Red de Ciudades Creativas - Ministerio de Cultura](https://redciudadescreativas.cultura.gob.ar/)
* [Sistema de Información Cultural de la Argentina](https://www.sinca.gob.ar/)
 |