

PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL (CFG) Semestre 2019-01

1. NOMBRE Y CÓDIGO DEL CURSO

Nombre	Arte y Cultura Inclusiva
Código	

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Art and Inclusive Culture
----

3. PALABRAS CLAVE

Arte, inclusión, cuerpo, diversidad, lenguajes, creación, derechos.
---

4. EQUIPO DOCENTE

Docente responsable	Fabián Retamal
Docente(s) colaborador(a, es)	<p>Académicos de la U. de Chile: Maribel Mora (Dir. Oficina de Equidad e Inclusión), Luz Condeza (Depto. de Danza), Patricio Bustamante (Depto. Tecnología Médica).</p> <p>Museo de Artes Visuales: Paula Caballería.</p> <p>Colectivo Hombres Tejedores: José Guerra, Gonzalo Quilempán y César Henríquez.</p> <p>Weye: Jorge Urrutia, Pablo Vergara, Donald McLeo, Sebastián Guzmán y Anita Contreras.</p> <p>Fundación Un Mundo Inclusivo: Mariane Caoia y Cristóbal Guzmán.</p> <p>Corporación Iluminoarte: María Nieves Catrón.</p> <p>Kolombia Kultura Itinerante: Martha Rocha.</p>
Ayudante	Por definir

5. CARGA ACADÉMICA Y CRÉDITOS SCT-CHILE

Duración del curso	Semestral
Nº de semanas	16 semanas
Sesiones presenciales	1 sesión presencial de 1,5 horas (90 minutos) a la semana
Trabajo no presencial	1,5 horas (90) minutos a la semana, aproximadamente
Nº de créditos SCT	2 SCT

6. COMPETENCIAS SELLO A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO

	1. Capacidad de investigación
X	2. Capacidad crítica y autocrítica
	3. Capacidad de comunicación oral y escrita
	4. Capacidad de comunicación oral y escrita en una segunda lengua
X	5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
	6. Compromiso ético
	7. Compromiso con la preservación del medioambiente
X	8. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

7. PROPÓSITO FORMATIVO DEL CURSO

Este curso tiene por propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes en temas de arte y cultura inclusiva, promoviendo, fomentando y sensibilizando respecto a la igualdad de oportunidades en el acceso y participación en el arte. El curso, articulado desde un enfoque de derechos, busca de este modo abordar diversos temas presentes en la política de equidad e inclusión de la Universidad de Chile, a saber, vulnerabilidad socioeconómica, diversidad cultural, diversidad sexual y situación de discapacidad, desde las experiencias de trabajo de distintas organizaciones de la sociedad civil.

En dicha línea, el curso busca propiciar el diálogo y reflexión de los estudiantes desde un enfoque experiencial que entregue algunas herramientas y nociones básicas sobre arte inclusivo para identificar y transformar las barreras y dificultades materiales, culturales y sociales, planteando al mismo tiempo interrogantes en el ámbito social, estético y político.

La praxis aquí es el eje fundamental de una metodología participativa, en tanto procura compartir experiencias de trabajo que no sólo muestren la incidencia del arte inclusivo en, con y para diversos grupos que por motivos históricos, políticos, simbólicos, económicos y/o culturales han sido excluidos, sino también logre mostrar las posibilidades del arte para la transformación social en aras del bienestar colectivo.

Para finalizar el curso contempla nociones generales de gestión cultural, que permitan a los estudiantes formular proyectos en sus propias comunidades, valorando las diversas identidades que aportan al desarrollo local y el aprendizaje colaborativo.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

1. Los estudiantes desarrollarán propuestas de trabajo interdisciplinario en temas de arte inclusivo.
2. Los estudiantes conocerán distintas experiencias de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al arte en los ámbitos de vulnerabilidad socioeconómica, discapacidad, migración y diversidad sexual.
3. Los estudiantes identificarán barreras de acceso y participación en el ámbito artístico.
4. Los estudiantes comprenderán las posibilidades del arte como herramienta de encuentro, crítica y transformación social.
5. Los estudiantes fortalecerán su formación ciudadana y compromiso social a partir de sus propias disciplinas y el trabajo colaborativo con otras áreas del conocimiento.

9. SABERES FUNDAMENTALES / CONTENIDOS

Los contenidos se dividen en tres módulos, cada uno de los cuales consta de tres clases más una sesión dedicada a la exposición de expertos en el tema.

Módulo	N° clase	Sesión	Profesor(a)
Género y diversidad sexual	1	Tejiendo un relato	Weye Hombres tejedores
	2	Escritura creativa	Weye Hombres tejedores
	3	Montaje final	Weye Hombres tejedores
Diversidades culturales	4	Salsa: historias, territorios e identidad a través del baile	Kolombia Kultura Itinerante
	5	Primera evaluación: Presentación anteproyecto	
Evaluación	6	Presentación de la propuesta de trabajo y retroalimentación del curso	
Discapacidad	7	Cuerpos diversos puestos en obra	Luz Condeza
	8	Lenguaje visual a través de la pintura	Corporación Iluminoarte
	9	Herramientas teatrales para PsD	Fundación Un mundo inclusivo

Vulnerabilidad socioeconómica	10	El museo como agente relevante para modificar la realidad social	Paula Caballería, MAVI
	11	Museos, arte y educación social	Paula Caballería, MAVI
	12	Debajo del sombrero	Paula Caballería, MAVI
	13	Inclusión en la Universidad de Chile y programa PACE-UCH	Maribel Mora, OEI Fabián Retamal, PACE-UCH
Taller de proyectos	14	Gestión cultural	Fabián Retamal, PACE-UCH
	15	Proyectos participativos	Fabián Retamal, PACE-UCH
Evaluación y cierre	16	Segunda evaluación: Presentación trabajo final	

10. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo constará principalmente de clases participativas, donde los estudiantes desarrollarán diversas actividades lúdicas vinculadas al acceso y participación en el campo artístico, poniendo en tensión sus lenguajes, cuerpos y sentidos.

Estas actividades constarán de recursos creativos (pictóricos, literarios, teatrales, audiovisuales y manuales), con el fin de propiciar instancias de discusión y diálogo que fomenten una mirada crítica respecto a la inclusión y el arte. Esto nutrido además con la participación de distintos actores sociales cuya mirada testimonial contribuirá a la comprensión de las temáticas abordadas.

Todo lo anterior será articulado con un trabajo grupal que los estudiantes deberán realizar en formato de proyecto, planteando una iniciativa de arte inclusivo para desarrollar en la universidad y/o en la comunidad, conjugando sus distintas disciplinas académicas.

11. EVALUACIÓN

Se realizará un trabajo dividido en dos evaluaciones. La **primera** consistirá en la presentación de un anteproyecto que deberá abordar una o varias temáticas abordadas en el curso, considerando su aplicabilidad en un grupo y espacio específico. Esta propuesta deberá realizarse en grupos de trabajo interdisciplinarios, conformados por estudiantes de distintas carreras. La presentación será retroalimentada por el equipo docente y los compañeros, fomentando el trabajo colaborativo entre los pares. Y la **segunda** evaluación será la exposición final de cada uno de los proyectos.

Se realizará una evaluación de proceso y una evaluación final de un proyecto grupal de arte y cultura inclusiva.

Ponderación:

30%: participación en los talleres realizados en clase y/o pasantía (incluye actividades de aula y fuera de ella) [Calificación Individual]

35% nota: anteproyecto [Calificación grupal]

35% nota: presentación de proyectos finales [Calificación grupal]

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

1. Asistencia al 75% de las sesiones presenciales del curso, como mínimo.
2. Calificación final igual o superior a 4,0, en una escala de 1 a 7.

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA

- Boal, Augusto (1973) Técnicas Latinoamericanas de Teatro Popular. Ediciones Corregidor. Buenos Aires. Argentina. 211 págs.
- Brecht, Bertold (1971) Escritos sobre Teatro. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina. 197 págs.
- García-Huidobro, Verónica (2004) Pedagogía Teatral: metodología activa en el aula. Ediciones Universidad Católica. Santiago. Chile. 186 págs.
- Griffiero, Ramón (2011) La Dramaturgia del Espacio. Ediciones Frontera Sur. Santiago. 237 págs.
- Hazell, Sarah. Los 150 Grannys, hermosos cuadros tejidos a crochet. Ed. librero. 2016.
- Keith Johnstone, (1979) IMPRO: Improvisation and The Theatre, Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile 1990.

- Meruane, Lina. "Hojas de afeitar". El futuro no es nuestro. Eterna cadencia: Buenos Aires. 2009.
- Stanislavsky, Constantin (1963) Manual del Actor. Ed. Diana. Ciudad de México, México. 152 págs.
- Uribe, Arelis. "Italia". Quiltras. La mujer rota: Santiago. 2016

14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Fernando A. Valenzuela, Alejandro Espinosa, Ignacio Madero-Cabib, Camila Moyano, Francisca Ortiz "Los museos de arte como mecanismos de inclusión y exclusión social en el arte y en la sociedad: un estudio de caso en Chile". Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 10, n. 3, p. 723-737, set.-dez. 2015
file:///C:/Users/marga/Downloads/Valenzuela_Los_museos_de_arte%20(1).pdf
- ESTRATEGIA INTEGRAL ESPAÑOLA DE CULTURA PARA TODOS. ACCESIBILIDAD A LA CULTURA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
file:///C:/Users/marga/Downloads/estrategia_cultura_para_todos.pdf
- Ana M. Ballesta, Onil Vizcaíno, Eva Cristina Mesas "El Arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas" Copyright 2011: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) ISSN edición impresa: 1889-979X. ISSN edición web (http://revistas.um.es/api): 1989-8452
file:///C:/Users/marga/Downloads/eL%20ARTE%20COMO%20LENGUAJE%20POSIBLE..pdf
- Raúl Castillo, Romina Sostegno y Rafael López-Arostegi. "Arte para la inclusión y la transformación social" (2012) file:///C:/Users/marga/Downloads/1363_CAST-innovacion04.pdf
- Caballero Segura Carolina, "Danzando en la diversidad: reflexiones sobre la inclusión y pertinencia de la diversidad en la educación dancística y artística". Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, Barrancabermeja, Colombia.
file:///C:/Users/marga/Downloads/1366-3702-1-SM.pdf

15. RECURSOS WEB

- Agüero Ignacio. Cien niños esperando un tren (1988) Link: <https://www.youtube.com/watch?v=XfcnPsdCgk&t=2195s>
- Corporación IluminoArte. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=OgwCqUtj8GU>

- El arte hace desaparecer la discapacidad | Karina Chowanczack | TEDxPitic.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=vg6MVBEGp1g>

- Museo de Artes Visuales. MAVI. El museo incluyente (2016)

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=cs63PyZZSS8>

- Película “El Regalo” de Cristian Galaz adaptada para personas con discapacidad visual. Link:
<https://www.youtube.com/watch?v=l8El2uPjwYY>

<http://derechoarteycultura.uexternado.edu.co/category/publicaciones/recomendadas/textos/>

<http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/libro-legislacion-cultural.pdf>

<http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric01documentos02.htm>

http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/discussion/EdwinRHarvey.pdf>

<http://www.usc.es/revistas/index.php/rips/article/viewFile/1056/986>