

El arte social para el desarrollo comunitario

Experiencias culturales transformadoras de lo individual a lo colectivo

Docente: Claudio Pansera. Buenos Aires – Argentina. Gestor cultural; Productor; Docente; Periodista; Investigador; Autor y Editor de publicaciones sobre cultura y desarrollo social.

Resumen:

Un espacio para conocer una propuesta de análisis y clasificación de proyectos existentes actualmente en Argentina y algunos ejemplos iberoamericanos, donde las herramientas culturales muestran exitosas aplicaciones para transformar realidades sociales problemáticas.

Fundamentos:

Entendemos Arte Social como cualquier actividad o producto realizado por individuos con una finalidad estética y también comunicativa, que trabaja en entornos o con personas social o culturalmente desfavorecidas para proponer algún tipo de modificación de la realidad en la que se desarrolla, a través de cualquiera de los procesos intermedios de desarrollo de un proyecto teatral: formación, creación, producción, puesta en escena y/o exhibición, promoción y evaluación.

El seminario ofrece exponer una propuesta de análisis y clasificación de proyectos culturales dentro del movimiento artístico-social que tiene una extendida actividad en todo el mundo, y en especial en situaciones de las crecientes y reiteradas crisis. Son iniciativas que tienen a la Cultura como herramienta para producir transformaciones de las realidades donde se llevan a cabo, tanto en lo individual, en lo grupal, en lo comunitario y en las instituciones públicas. El Arte social, de funcionamiento fragmentado y aislado durante décadas, se resignifica a fines del siglo XX, generando nuevos conceptos, y modelos para enfrentar los modelos exclusivos económicos y/o sociales. Con la persistencia de los proyectos, algunos lograron trascender mediáticamente por sus importantes logros, como payasos de hospital, danza integradora, radioteatro en cárceles, radiodifusoras en hospitales psiquiátricos, títeres en campañas de prevención sanitaria, teatro en campañas de derechos humanos o sociales, y muchos otros. El ordenamiento de más de 1.000 proyectos estudiados, de trabajos artísticos no espectaculares, permiten la generación de nuevo conocimiento, donde estas propuestas reafirman y legitiman el carácter transformador del arte.

PROGRAMA

El programa se desarrollará en 3 ejes:

“Marco socio histórico del arte social”

“Diseño y planificación de proyectos”

“Acción de la promoción sociocultural por objetivos” - Implementación de nuevos proyectos y/o análisis de los que estén en marcha-

1. Marco socio histórico del arte social

Objetivos generales:

- Reflexionar acerca del rol del arte y la cultura en los contextos y escenarios de la contemporaneidad.
- Acercarse críticamente a los procesos de transformación de la sociedad en relación con los nuevos actores sociales, advirtiendo distancias y cercanías entre lo prescripto y lo dado.

Contenidos:

- El nuevo papel del conocimiento en la post- modernidad: globalización y comunicación masiva.
- Relación entre autoridad y poder.
- Cambio social y arte.
- Saberes y valores relacionados con el arte.
- Legislación existente.
- Discursos y prácticas en las políticas educativas y socioculturales.
- Panorama argentino reciente.
- Artistas y cambio social: proyectos, ejecutores, destinatarios, herramientas, espacios.
- Propuesta de clasificación: Teatro y participación; Teatro e integración; Teatro en movimientos políticos y sociales; Teatro y educación; Teatro y salud.

2. Diseño y planificación de proyectos para la Salud

Objetivos generales:

- Visualizar las prácticas artísticas como espacios significativos de intervención en salud individual, comunitaria o salud pública.
- Comprender y aplicar conceptos de planificación, ejecución y evaluación de proyectos de intervención social.

Contenidos:

- Arteterapia o terapias con herramientas artísticas.
- Resiliencia individual y colectiva.
- Prácticas sociales y contextos.
- El proyecto de intervención sociocomunitaria. Dimensiones de análisis.
- Teatro en diferentes ámbitos socioeducativos.
- Escenarios y destinatarios posibles.
- Estilos y estrategias de intervención.

UNIVERSIDAD
**PABLO
OLAVIDE**
SEVILLA

VICERRECTORADO DE CULTURA Y
COMPROMISO SOCIAL

- Planificación, ejecución y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa.
- Criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación del proyecto.
- Objetivos: fines paliativos o terapéuticos; Campañas de prevención y educación; Salud mental; Fortalecimiento institucional; Obtención de recursos básicos para instituciones públicas; Educación en salud.

2. “Acción de la promoción sociocultural por objetivos”

Objetivos generales:

- Identificar objetivos de los proyectos artísticos.
- Conocer las pautas de planificación, y evaluación para proyectos paliativos, de integración, de mejora institucional, de campañas de prevención y de recursos.

Contenidos:

- Trabajos dentro de hospitales. Payasos, narradores y actores.
- Campañas en la comunidad.
- Humor como herramienta desdramatizadora.
- Prevención en salud bucal.
- Apoyo y prevención en cáncer de mamas.
- Violencia de género y violencia intrafamiliar.
- Integración social.