

Seminario: Economía de la cultura. La creatividad y la independencia

Departamento:

Ciencias Antropológicas

Profesor:

Bayardo, Rubens

1er. Cuatrimestre - 2016

Programa correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: Carrera de Ciencias
Antropológicas

SEMINARIO: Economía de la cultura. La creatividad
y la independencia. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Rubens Bayardo

CUATRIMESTRE: 1º

AÑO: 2016

Aprobado por Resolución

PROGRAMA N°:

N° (co) 2353/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Ciencias Antropológicas

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

ECONOMÍA DE LA CULTURA, LA CREATIVIDAD Y LA INDEPENDENCIA

Prof.: Dr. Rubens Bayardo
Primer Cuatrimestre de 2016

Fundamentación y Objetivos

Las artes y la cultura con frecuencia fueron consideradas esferas separadas de la economía y la propia Economía de la Cultura insistió en subrayar su carácter excepcional. Sin embargo crece la comercialización de bienes y servicios estetizados, abundan prácticas artísticas y culturales donde se imbrican desinterés y lucro, y estas actividades se incluyen en discursivas empresariales y en políticas públicas que las entienden como creatividad rentable. Se promueven industrias creativas que, junto al imaginario restringido de lo cultural (artes, letras y patrimonio), incluyen a industrias culturales, medios de comunicación y otros dominios (arquitectura, moda, publicidad, diseño, software, videojuegos) como promesa de un desarrollo sustentable. Se alienta la concentración de PYMES e iniciativas culturales independientes en ciudades y en distritos creativos. El objetivo es conformar ecosistemas emprendedores donde las *indies* funcionarían como espacios privilegiados de indagación de nuevos productos, nuevos servicios y nuevos nichos de mercado y como proveedoras de contenidos y de servicios para las *majors* orientadas a demandas masivas. Por su parte estas grandes corporaciones adoptan estructuras reticulares que las entrelazan con otros espacios mercantiles y no mercantiles donde buscan la deseada creatividad y el incremento de ganancias, difuminando anteriores contrastes entre las prácticas culturales independientes y las hegemónicas. A la vez esto enlaza con nuevas retóricas del *management* empresarial, la soberanía del consumidor y el involucramiento de los trabajadores en el incremento de productividad y rentabilidad. Desde esta perspectiva el seminario se plantea como objetivos:

Discutir algunos problemas de la economía de la cultura con especial referencia a la concentración de los negocios culturales y la proliferación de iniciativas independientes

Analizar la emergencia de nuevos abordajes centrados en la creatividad que retoman y redefinen las perspectivas sobre las artes y la cultura en las sociedades contemporáneas

Discutir algunos estudios sobre el trabajo cultural especialmente con relación a la autogestión, los independientes y los emprendedores creativos

Proporcionar elementos teórico metodológicos y empíricos para llevar adelante trabajos de investigación en el área

Actividades, evaluación y promoción

El seminario tendrá carácter teórico práctico por lo que se recomienda la lectura anticipada de la bibliografía a fin de fortalecer exposiciones individuales y discusiones colectivas. Previamente se presentará la temática de las unidades del programa y sus nudos problemáticos. Asimismo se expondrán casos específicos y se analizarán los abordajes empleados por los distintos autores. También se prevé la realización de consultas de apoyo para el desarrollo del trabajo de regularización y del trabajo monográfico final.

El régimen de asistencias, evaluaciones y promoción se ajustará a lo dictaminado por las autoridades de la facultad. Es preciso contar con un 80 % de asistencia a clases y aprobar durante el curso un trabajo de regularización. La nota de este trabajo se promediará con la del trabajo monográfico final del seminario para establecer la calificación final, la cual no debe ser inferior a 4 (cuatro)

El trabajo de regularización se realizará a partir de breves presentaciones escritas en las que el cursante irá explicitando progresivamente un tema de su interés, sus preguntas e hipótesis sobre el problema que se propone indagar, los materiales empíricos y bibliográficos en los que basará su labor y las estrategias metodológicas que implementará para hacerlo. Este trabajo se orienta a sentar las bases del trabajo monográfico final y a definir un índice tentativo del mismo.

El trabajo monográfico final tiene como objetivo cimentar e integrar los contenidos del seminario y promover la indagación y reflexión acerca de los problemas que plantea. Puede ser la elaboración de una discusión conceptual sobre alguno/s de los contenidos desarrollados en el programa y trabajados en clase, haciendo las referencias empíricas que correspondan y empleando la bibliografía del curso junto a otros materiales de apoyo. También puede consistir en el análisis crítico de un caso empírico, de una experiencia, o de una investigación propia, desde la perspectiva de lo trabajado en la materia, los contenidos de las clases y la bibliografía pertinente del programa. El tema elegido debe formularse en relación clara y explícita con los contenidos del programa, los problemas y la bibliografía trabajados en la materia. A modo de ejemplo, el trabajo puede consistir en el análisis de una problemática teórica, el estudio de organizaciones culturales o de prácticas creativas, la descripción y análisis de un caso, de una experiencia institucional o de una política, el estudio y/o evaluación de intervenciones culturales, la comparación de experiencias de gestión, la recopilación y análisis de datos macro, etc. El trabajo tendrá entre diez y quince páginas A4, espacio y medio, letra Arial 12, llevará un título, un índice al comienzo y una bibliografía al final.

Unidades Temáticas y Bibliografía

1. Economía de la cultura: de las artes a la creatividad. Modernidad, hipermodernidad y estetización del mundo: bienes signo, consumos y políticas culturales. Información y entretenimiento. Bienes simbólicos restringidos, ampliados y expandidos. Los mercados de la cultura, el *mainstream* y la contracultura.

Bibliografía obligatoria

Bauman, Zygmunt 2013 "La cultura en el mundo de la modernidad líquida", pp.9-21, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Bayardo, Rubens 2015 "Anegados en la cultura. *Be Creative!*" En prensa en: Quevedo, Luis Alberto (Coord.) La cultura argentina hoy. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Coombe, Rosemary 2005 "Legal Claims to Culture in and Against the Market: Neoliberalism and the Global Proliferation of Meaningful Difference" en *Law, Culture and the Humanities* 1, 35.

Güell, Pedro 2012 "La sociedad de los *bienes signo* y las políticas culturales: los nuevos desafíos. Algunas notas sobre el caso chileno." En: *Alteridades*, año 22, nº 44, pp.81-95, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Heath, Joseph y Potter, Andrew 2005 *Rebelarse vende. El negocio de la contracultura*, pp. 11-20, Taurus, Bogotá.

Hobsbawm, Eric 2013 *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo XX*, pp.9-32 y 45-52, Crítica, Barcelona.

Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean 2015 *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*, pp. 31-107, Editorial Anagrama, Barcelona.

Palma, Luis A. y Aguado, Luis, F. 2010 "Economía de la Cultura. Una nueva área de especialización de la economía" En: *Revista de Economía Institucional*, vol. 12, nº 22, Primer Semestre.

Bibliografía Optativa

Bayardo, Rubens 2013 "Cultura, economía y economía de la cultura" En: *Voces en el Fénix* nº 29, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Martel, Frédéric 2014 *Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas*, pp. 415-443, Taurus, Buenos Aires.

Yudice, George 2002 *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. pp. 23 – 55, Editorial Gedisa, Barcelona.

2. La economía creativa y la sociedad de la información. Industrias culturales e industrias creativas: *majors* e *indies*. Distribución de la creatividad, concentración y descentralización. Ciudades y distritos creativos. Regeneración urbana y desposesión, propiedad y externalidades de las cuencas colaborativas.

Bibliografía obligatoria

Bayardo, Rubens 2013 "Indústrias criativas e políticas culturais. Perspectivas a partir do caso da cidade de Buenos Aires". En: Calabre, Lia (Org.) *Políticas culturais: informações, território e economia criativa*. pp. 8-19, Itaú Cultural, São Paulo – Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio do Janeiro.

Harvey, David 2008 "El derecho a la ciudad", *New Left Review* 53, septiembre – octubre, pp. 23-39.

Rodríguez, Emmanuel 2007 "La riqueza y la ciudad" En: *AAVV Producta* 50, pp. 190-209. YProductions CASM DOC2, Barcelona.

Tremblay, Gaëtan 2011 "Industrias culturales, economía creativa y sociedad de la información". En: Albornoz, Luis A. (Comp.) Poder, medios, cultura. Una mirada crítica desde la economía política de la comunicación. Paidós, Buenos Aires.

UNCTAD 2004 Creative Industries and Development TD(XI)/BP/13 Eleventh session, São Paulo, 13-18 June 2004. http://www.unctad.org/en/docs/tdxibpd13_en.pdf

Yúdice, George 2008 "Modelos de desarrollo cultural urbano: ¿gentrificación o urbanismo social?" En: Alteridades 18 (36), UAM-Iztapalapa, México.

Yudice, George 2013 "La creatividad rearticulada". En: García Canclini, Néstor y Villoro, Juan (Coords.) La creatividad redistribuida, Siglo XXI Editores, México.

Zarlenga, Matías y Marcús, Juliana 2014 "La cultura como estrategia de transformación urbana. Un análisis crítico de las ciudades de Barcelona y Buenos Aires". En: Margulis, Mario et al. Intervenir en cultura. Más allá de las políticas culturales. Editorial Biblos, Buenos Aires.

Bibliografía optativa

Martel, Frédéric 2014 Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas, pp. 79-117, Taurus, Buenos Aires.

Rauseff Pau 2011 "Las ciudades creativas: hurgando en el slogan". En: Manito, F. (Ed.) Ciudades Creativas Vol 1: Cultura, territorio, economía y ciudad. Bellaterra Ediciones, Barcelona.

Yudice, George 2004 "Industrias culturales y desarrollo culturalmente sustentable". En: A.A.V.V. Industrias culturales y desarrollo sustentable. CONCULTA, México.

3. Del trabajo cultural al trabajo creativo. Mercados y subsidios públicos, independencia y autogestión, bohemia y precariedad, emprendizajes y emprendedores. La gubernamentalidad, el nuevo *management* y el empresario de sí mismo. Lo independiente como valor y como marca.

Bibliografía Obligatoria

García Canclini, Néstor y Urteaga, Maritza (Coords.) 2012 Cultura y desarrollo una visión crítica desde los jóvenes, pp. 11-36 y 189-206. Paidós, Buenos Aires.

McRobbie, Angela 2011 "The Los Angelesation of London: Three Short Waves of Young People's Micro-Economies of Culture and Creativity in the UK". En: Raunig, Gerald et al. (Ed.) Critique of Creativity. May Fly, London.

Mollona, Mao 2007 "¿El Nuevo Campesino Cultural? Un retorno a la 'Economía Política del Arte' de Ruskin". En: AAVV Producta 50, pp. 158-169. YProductions CASM DOC2, Barcelona.

Ptqk, María 2010 "Be creative under-class! Mitos, paradojas y estrategias de la economía del talento". Biblioteca YP, www.ypsite.net.

Osswald, Denise 2009 "Espacios culturales en la Argentina post 2001. La cultura como trabajo". En: Wortman, Ana (Comp.) Entre la política y la gestión de la cultura y el arte. Nuevos actores en la Argentina contemporánea. Eudeba, Buenos Aires.

Rowan, Jaron 2010 Emprendizajes en cultura. Discursos, instituciones y contradicciones de la empresariedad cultural, pp. 54-65, Traficantes de Sueños, Madrid.

Szpilbarg, Daniela y Saferstein, Ezequiel 2012 "La 'independencia' en el espacio editorial porteño" En: Wortman, Ana (Ed.) Mi Buenos Aires querido. Entre la democratización cultural y la desigualdad educativa, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Tufró, Manuel 2011 "Las acciones de gobierno de la cultura y el punto de vista del actor". En: Sanjurjo, Luis y de Charras, Diego (Coords.) Contentío. Tensiones para pensar la política cultural, Centro Cultural de la Cooperación / Facultad de Ciencias Sociales – UBA, Buenos Aires.

Vargas, Patricia 2013 Diseñadores y Emprendedores. Una etnografía sobre la producción y el consumo de diseño en Buenos Aires, pp.53-96, Ediciones Al Margen, La Plata, Buenos Aires.

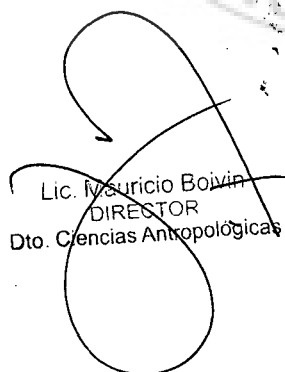
Bibliografía optativa

Bayardo, Rubens 2014 "Yo quiero tener un empleo así, moderno, libre" En: Revista Todavía nº 44, Fundación OSDE, Buenos Aires.

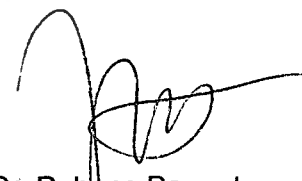
Correa, María Eugenia 2012 "Diseño independiente siglo XXI: entre la creatividad y la autogestión". En: Wortman, Ana (Ed.) Mi Buenos Aires querido. Entre la democratización cultural y la desigualdad educativa, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Quiña, Guillermo 2012 "Prácticas musicales independientes: en torno a la esfera pública" En: Wortman, Ana (Ed.) Mi Buenos Aires querido. Entre la democratización cultural y la desigualdad educativa, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Von Osten, Marion 2008 "Salidas incalculables". En: AAVV Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Traficantes de Sueños, Madrid.

Lic. Mauricio Boivin
DIRECTOR
Dto. Ciencias Antropológicas

Dr. Rubens Bayardo
Profesor Adjunto
rubensbayardo@gmail.com