

Seminario: La economía de la cultura: entre las artes y la creatividad

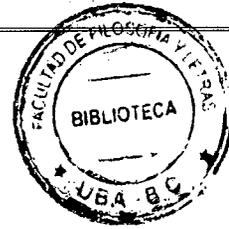
Departamento:
Ciencias Antropológicas

Profesor:
Bayardo, Rubens

1° Cuatrimestre - 2014

Programa correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Carrera de Ciencias
Antropológicas

SEMINARIO: LA ECONOMÍA DE LA CULTURA: ENTRE
LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD

PROFESOR: Rubens Bayardo

CUATRIMESTRE: 1º

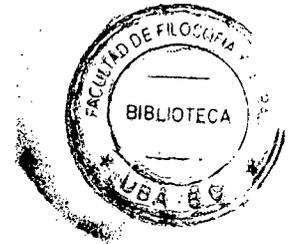
Aprobado por Resolución N° (D) 295/14

AÑO: 2014

PROGRAMA N°:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo Gral. Int.
FACULTAD de FILOSOFIA y LETRAS UBA

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

**SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL:
LA ECONOMÍA DE LA CULTURA: ENTRE LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD**

Prof.: Dr. Rubens Bayardo
Primer Cuatrimestre de 2014

Docentes invitados:

Dra. Ivana Mihal (Becaria de Posgrado tipo 2 CONICET, Investigadora del proyecto UBACYT F838 Cultura y Territorio)

Lic. Marcos Faletti (Becario de Posgrado tipo 1 CONICET, Doctorando FFyL-UBA, Investigador del proyecto UBACYT F838 Cultura y Territorio)

Fundamentación y Objetivos

Desde fines de los años sesenta las artes y la cultura como sector especializado fueron objeto de análisis económicos cuyos avances contribuyeron a la emergencia de la Economía de la Cultura. Entre sus ámbitos de interés se destacan las artes del espectáculo en vivo, las artes plásticas, las industrias culturales (gráficas y de la música, del cine y del audiovisual) y las instituciones culturales (museos, teatros, bibliotecas, centros culturales, entre otras). Ligada a reclamos en ámbitos privados, de gobierno e internacionales sobre la rentabilidad del sector, su incidencia en el empleo, el PBI y el comercio exterior, esta disciplina se difundió en nuestro medio hacia el fin de siglo y aún tiene un desarrollo embrionario acotado a expertos. Pero para esta misma época comenzaron a impulsarse políticas públicas orientadas a la promoción de una 'economía creativa' a partir de las así llamadas 'industrias creativas'. Amén de lo ya mencionado más arriba estas industrias incluyen arquitectura y moda, publicidad y diseño, software y videojuegos, y cualquier actividad en que la 'creatividad' resulte capaz de generar beneficios económicos. Desde esta retórica se ha promovido otras cuestiones como los *clusters* y los distritos creativos, las ciudades creativas y el surgimiento de una 'clase creativa'. La iniciativa de raigambre anglosajona se internacionalizó rápidamente y en la práctica reemplazó a la Economía de la Cultura como si se tratara de una mera actualización terminológica sin relación con consideraciones conceptuales, metodológicas y empíricas. Pero involucra giros que deben ser analizados con consecuencias de importancia en el lugar y el papel atribuidos a la cultura, en el trabajo cultural y en el trabajo mismo. Desde esta perspectiva el seminario se plantea como objetivos:

Analizar distintas aproximaciones conceptuales de la economía de la cultura y algunos problemas centrales

Analizar la perspectiva de la economía creativa y sus implicancias en el abordaje de la cultura, las artes y la creatividad

Discutir algunos estudios sobre trabajo y producción cultural, comercialización global, e impactos económicos y socioculturales

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, se recomienda la lectura anticipada de la bibliografía específica a fin de fortalecer exposiciones individuales y discusiones colectivas. Previamente se presentará la temática a analizar y sus nudos problemáticos. También se prevé la realización de consultas de apoyo para el desarrollo del trabajo de regularización y del trabajo 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 final del seminario para establecer la calificación final.

Unidades Temáticas y Bibliografía

1. Cultura, artes y creatividad en enfoques económicos. Economía de las artes y la cultura: singularidad, escasez y psicología individual. Economía cultural: producción, consumos y análisis multiparadigmático. Economía simbólica: factores productivos, significación y territorio. Economía creativa: talento, propiedad intelectual y desarrollo. Economía de la abundancia: rentas crecientes, externalidades y 'salario'.

Bibliografía obligatoria

Benhamou, Françoise 1997. *La economía de la cultura*, pp. 9 - 23, Ediciones Trilce, Montevideo.

Du Gay, Paul (Ed.) 1997 *Production of culture / Cultures of production*, pp. 1 - 10, Sage Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi.

Miguez, Paulo 2007 "Economía creativa: uma discussão preliminar." En: Marchiori Nussbaumer, Gisele (Org.) *Teorias & políticas da cultura. Visões multidisciplinares*. Editora da UFBA, Salvador, Bahia, Brasil.

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.

Rodríguez, Emmanuel y Sanchez, Raúl 2004 "Entre el capitalismo cognitivo y el Commonfare". En: A.A.V.V. *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*, Traficantes de Sueños, Madrid.

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

Zukin, Sharon 1996 *The cultures of cities*, pp. 1 - 15, Blackwell Publishers, Cambridge & Oxford.

Bibliografía Optativa

Moulier Boutang, Yann 2004. "Riqueza, propiedad, libertad y renta en el capitalismo cognitivo" En: A.A.V.V. *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*, pp. 107 - 128, Traficantes de Sueños, Madrid.

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

2. Economía de las artes y cultura. Producción y distribución de bienes y servicios culturales: mercados, transnacionalización y digitalización. Prácticas 'artesanales', complejos productivos e industrias culturales. 'Star system', concentración *diversificada y descentralización*. Impactos socioeconómicos y políticas culturales: asimetrías, 'brecha digital' y diversidad cultural.

Bibliografía obligatoria

García Canclini, Néstor 2002. "Economía y cultura: el espacio común latinoamericano". En: García Canclini, N. Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, pp. 51 - 77, Paidós, Buenos Aires.

Getino, Octavio 2007 "La cultura como capital" En: INTERLOCAL Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura <http://www.redinterlocal.org/spip.php?article220>

Koivunen, Hannele y Kotro, Tanja 1998 "On the definition of Cultural Industry. Value Chain in the Cultural Sector". Paper presented in Association for Cultural Economics International Conference, Barcelona, 14 al 17 de junio.

Piedras, Ernesto 2004. ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México, pp. 26 - 60, SACM - SEGEM - CONACULTA - CNIM, México.

Rama, Claudio 2003 "La comercialización global de la cultura" En: Economía de las industrias culturales en la globalización digital, pp. 105 - 158. Eudeba, Buenos Aires.

Stolovich, Luis et al. 2002 La cultura es capital. Entre la creación y el negocio: economía y cultura en el Uruguay, pp. 35 - 95, Editorial Fin de Siglo, Montevideo.

Tolila, Paul 2007 Economía y Cultura. "Segunda Parte. Cultura y desarrollo: lo que aporta la cultura a la economía" pp. 87 - 137. CONACULTA, México.

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

Bibliografía optativa

Becerra, Martín et al. 2003 "La concentración de las industrias culturales". En: A.A.V.V. Industrias culturales. Mercado y políticas en Argentina. Secretaría de Cultura de la Nación - Ediciones CICCUS.

Towse, Ruth (Ed.) 2005 Manual de economía de la cultura, Fundación Autor, Madrid.

3. Economía creativa. De las artes y las industrias culturales a las industrias creativas. Creatividad, talento, innovación y tecnologías. Ventajas competitivas, colaboración y propiedad intelectual. La 'clase creativa', los distritos creativos y las ciudades creativas. Nuevas políticas públicas y políticas culturales. Cultura y trabajo: autogestión, emprendedorismo, autonomía y 'precarización de sí'.

Bibliografía Obligatoria

Bustamante, Enrique 2011 "¿La creatividad contra la cultura?" En: Albornoz, Luis A. (Comp.) Poder, medios, cultura. Una mirada crítica desde la economía política de la comunicación. Paidós, 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.

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.

Garnham, Nicholas 2011 'De las industrias culturales a las creativas. Análisis de las implicaciones en el Reino Unido'. En: Bustamante, Enrique (Ed.) Industrias creativas. Amenazas sobre la cultura digital. Gedisa Editorial, Barcelona.

Rausell 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.

Rubinich, Lucas y Miguel Paula (Ed.) 2011 01 10 Creatividad, economía y cultura en la ciudad de Buenos Aires 2001 – 2010. Aurelia Rivera Libros, Buenos Aires.

Strathern, Marilyn 2005 "Imagined Collectivities and Multiple Authorship". En: Ghosh, Rishab Aiyer (Ed.) CODE Collaborative Ownership and the Digital Economy, The MIT Press, Cambridge.

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

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

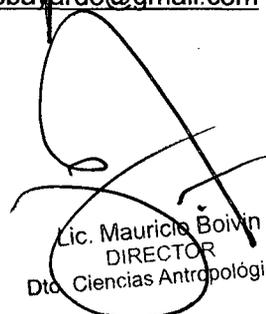
Bibliografía optativa

Florida, Richard 2002 The rise of the Creative Class: and how it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic Books, New York.

Galloway, Susan y Dunlop, Stewart 2007 'A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy' En: International Journal of Cultural Policy, Vol.13, nº1.

McRobbie, Angela 2002 "From Holloway to Hollywood: happiness at work in the new cultural economy? En: Du Gay, Paul y Pryke, Michael (Eds.) Cultural Economy. Cultural analysis and commercial life. Sage Publications, London - Thousand Oaks – New Delhi.

Dr. Rubens Bayardo
rubensbayardo@gmail.com

Lic. Mauricio Boivin
DIRECTOR
Dpto. Ciencias Antropológicas