

Seminario: De las artes al trabajo: perspectivas de la economía de la cultura

Departamento:
Ciencias Antropológicas

Profesor:
Bayardo, Rubens

1° Cuatrimestre - 2015

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: De las artes al trabajo: Perspectivas de
la economía de la cultura.

PROFESOR: Rubens Bayardo

CUATRIMESTRE: 1º

Aprobado por Resolución N° (b) 906/15.

AÑO: 2015

PROGRAMA N°:

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

DE LAS ARTES AL TRABAJO: PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA DE LA CULTURA

Prof.: Dr. Rubens Bayardo
Primer Cuatrimestre de 2015

Fundamentación y Objetivos

La economía de la cultura se desarrolló a partir del interés por el análisis económico de ámbitos como las artes del espectáculo en vivo, las artes plásticas, el patrimonio, las industrias culturales (gráficas y de la música, del cine y del audiovisual) y las instituciones culturales (museos, teatros, bibliotecas, centros culturales, entre otras). Aun cuando esta disciplina se difundió en nuestro medio hace poco tiempo y con un desarrollo acotado a expertos y gobiernos, más recientemente comenzaron a impulsarse diversas políticas públicas orientadas a la promoción de una 'economía creativa' basada en 'industrias creativas'. Junto a los dominios anteriores 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 de raigambre anglosajona se han promovido otros tópicos como los *clusters* y los distritos creativos, las ciudades creativas y el surgimiento de una 'clase creativa'. La rápida internacionalización y adopción de estos enfoques llama la atención sobre los cambios en el lugar social atribuido a las artes y a la cultura, sobre la inclusión de numerosas actividades en un campo expandido de la cultura y la creatividad como objeto de políticas públicas, y sobre la imbricación de este campo en el mundo del trabajo, el empleo y el emprendedorismo. Esto se nutre de prácticas artísticas autogestionadas e independientes de larga data, apropiándose de su legitimación cultural y resignificándola en términos económicos. A la vez enlaza con nuevas retóricas del *management* y del *marketing* sobre las empresas, 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 centrales de la economía de las artes y la cultura como disciplina, con especial referencia a la cuestión del trabajo

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

Discutir algunos estudios sobre producción cultural y trabajo, 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.

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. La economía de las artes y la cultura en las sociedades contemporáneas. El trabajo cultural. El trabajo como (anti)modelo de la cultura. La especialización flexible y el nuevo lugar de la cultura. Las artes de la transgresión a las postautonomía. La cultura en el campo expandido.

Bibliografía obligatoria

Achugar, Hugo 1999 "La incomprensible invisibilidad del ser económico, o acerca de cultura, valor y trabajo en América Latina". En: García Canclini, Néstor y Moneta, Carlos (Coord.) Las industrias culturales en la integración latinoamericana, pp. 309 – 322, EUDEBA, Buenos Aires.

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

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.

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.

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

García Canclini, Néstor 2010. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia, pp. 9-25, Katz Editores, Buenos Aires.

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.

Sennett, Richard 2008 "Relatos del tiempo de la precariedad" En: Revista Nexos nº 372, diciembre.

Bibliografía Optativa

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.

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.

2. La nueva economía y el paradigma de la creatividad: conocimiento, talento, innovación y tecnologías. La economía creativa: de las artes y las industrias culturales a las industrias creativas. Las ciudades creativas, los distritos y los clusters creativos. La clase creativa y la cuestión de la inclusión social.

Bibliografía obligatoria

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

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.

Castells, Manuel 2000. "La ciudad de la nueva economía". En: Revista La Factoría nº 12, junio – septiembre, Colomers.

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.

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.

Panos, David 2011. "Clusters Creativos y Creative London" En: YProductions <http://www.ypsite.net/recursos/biblioteca/documentos/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.

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

Bibliografía optativa

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

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

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

3. Cultura, creatividad y trabajo. La producción cultural independiente y la autogestión. Emprendizajes y emprendedores. Libertad, autonomía, flexibilización y 'precarización de sí'. La cultura como modo de ganarse la vida y la cultura como modelo del trabajo.

Bibliografía Obligatoria

Beltrán, Gastón y Miguel, Paula 2011 "Emprendedores creativos. Reacomodamientos en trayectorias de la clase media por la vía de la inversión simbólica." En: Rubinich, Lucas y Miguel, Paula (Ed.) 01 10 Creatividad, economía y cultura en la ciudad de Buenos Aires 2001 – 2010, pp. 225-253, Aurelia Rivera Libros, Buenos Aires.

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.

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.

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.

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

Sennett, Richard 2005 *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, pp.9-31 y 103-123, Anagrama, Buenos Aires.

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.

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.

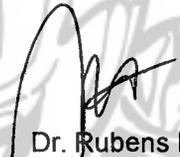
Von Osten, Marion 2008 "Salidas incalculables". En: AAVV *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Traficantes de Sueños, Madrid.

Bibliografía optativa

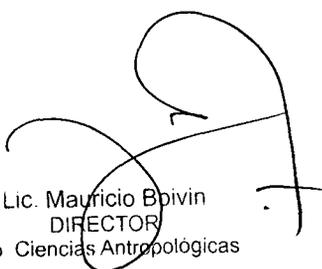
Bayardo, Rubens 2014 "Yo quiero un trabajo así, moderno, libre" En prensa en: *Revista Todavía*, Fundación OSDE, Buenos Aires.

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

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
Profesor Adjunto interino
rubensbayardo@gmail.com

Lic. Mauricio Bivín
DIRECTOR
Dpto. Ciencias Antropológicas