

CUATRIMESTRE: 1° 2025
MATERIA: Economía de la Cultural
CARGA HORARIA: 48 hs.
PROFESOR: Dr. Rubens Bayardo

Fundamentación

Desde su constitución como una esfera autónoma en la modernidad, la cultura, entendida en el sentido de actividades intelectuales y artísticas, ha sido objeto de prácticas administrativas y de gestión, plasmadas en museos, bibliotecas, teatros, salas de concierto, etc. En Argentina ya a mediados del Siglo XX se conformó un sector cultural concebido como ámbito de políticas del Estado, referidas sobre todo a las artes, las letras y el patrimonio. Pero recientemente, en consonancia con los procesos de globalización, la definición del sector se ha ampliado hacia una noción genéricamente denominada 'antropológica', incluyendo a las industrias culturales, el turismo, la moda, el diseño y los procesos de redesarrollo urbano y regional, en donde crecientemente intervienen actores del sector privado y las entidades comunitarias. Los procesos de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales, visualizados en relación con la generación de riqueza, ingresos, empleos y balanzas comerciales favorables, son objeto de estudio e investigación por parte de la economía de la cultura, nuevo campo disciplinar que nutre las prácticas de la administración y la gestión cultural, a la vez que trabaja reflexivamente sobre las mismas.

Objetivos

- Familiarizar al alumno con los principales temas y debates abordados por la economía de la cultura como disciplina
- Analizar diversos estudios, investigaciones y casos referidos a la economía de la cultura
- Analizar las nuevas relaciones entre cultura y economía en el marco de las transformaciones de las sociedades contemporáneas

Modalidad de dictado y de evaluación

El curso tendrá una modalidad teórico práctica, combinando la exposición a cargo del docente, con exposiciones de los alumnos y con discusiones en el aula. Las clases requerirán de la lectura previa de la bibliografía, con el fin de promover una participación activa e informada, la apertura al diálogo y al intercambio de experiencias. Durante la cursada los estudiantes deberán entregar una reseña escrita de un texto

asignado del programa y en alguna de las clases tendrán a su cargo realizar una exposición oral de ese texto.

El curso tendrá una evaluación final individual o de dos estudiantes como máximo, de carácter monográfico, cuyo contenido consistirá en el análisis de un caso específico, el ensayo crítico acerca de una temática tratada en la materia, o el desarrollo de una problemática de interés del cursante, preferentemente orientada hacia la futura elaboración de la tesis de Maestría. Se sugiere presentar un texto sintético, de alrededor de 15 páginas de tamaño A4, a espacio y medio, con letra Arial 12, incluyendo la bibliografía del curso utilizada, así como otra bibliografía pertinente. De ser necesario, se recomienda agregar Anexos conteniendo aquellos materiales que aclaren, ilustren o expliciten la cuestión planteada, los que no se contabilizarán dentro de las páginas arriba mencionadas. Durante las clases y especialmente en las últimas fechas, se destinará un tiempo para orientar a los alumnos en la realización del trabajo final, donde cada uno presentará el tema elegido y se hará una puesta en común así como sugerencias bibliográficas y/o de metodología.

Para estar en condiciones de presentar el trabajo final se requerirá contar con las asistencias suficientes para mantener la regularidad del curso, así como cumplir con las lecturas, exposiciones y actividades solicitadas en clase, y con las disposiciones generales de la Maestría.

Contenidos

Unidad 1

Cultura y abordajes económicos de la cultura. Algunas nociones y conceptos fundamentales. Las teorías económicas y la 'economía de la cultura' como disciplina: surgimiento, problemas, modelos y orientaciones. De la economía de la cultura a la economía creativa.

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.

Bayardo, Rubens 2013 "Cultura, economía y economía de la cultura" En: Voces en el Fénix nº 29, pp. 14-21, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

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

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.

- Du Gay, Paul (Ed.) 1997 *Production of culture / Cultures of production*, pp. 1 – 10, Sage Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi.
- Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean 2015 *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*, pp. 31-107, Editorial Anagrama, 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.
- 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, n° 22, Primer Semestre.
- Rist, Gilbert 2000 "La cultura y el capital social: ¿cómplices o víctimas del desarrollo" En: Kliksberg, Bernardo y Tomassini, Luciano (Comp.) *Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo*. BID – Fundación Felipe Herrera – Universidad de Maryland, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Yudice, George 2002 *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. pp. 23 – 55, Editorial Gedisa, Barcelona.
- Zallo, Ramón 2007 "La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio". En: *Zer*, 22, pp. 215-234.

Unidad 2

La cultura en los procesos de transnacionalización, regionalización y descentralización. La 'economía simbólica' de los lugares, el 'city marketing', las inversiones y el turismo. La 'economía creativa', la 'clase creativa', los distritos creativos y las ciudades creativas. Cultura y trabajo: autogestión, emprendedorismo, autonomía y 'precarización de sí'.

- Balibrea, Mari Paz 2011. "Barcelona: del modelo a la marca. Caso de estudio". En: YProductions <http://www.ypsito.net/recursos/biblioteca/documentos/barcelona>
- Bayardo, Rubens y Lacarrieu, Mónica 1999 "Nuevas perspectivas sobre la cultura en la dinámica global / local". En: *La dinámica global / local. Cultura y comunicación: nuevos desafíos*, pp. 9 – 24, Ediciones CICCUS – La Crujía, Buenos Aires.
- Bayardo, Rubens 2015 "Anegados en la cultura. Be Creative!" En: Quevedo, Luis Alberto (Coord.) *La cultura argentina hoy. Siglo XXI Editores*, Buenos Aires.
- Cortes de Lira, Ana Carla 2012 "Los megaeventos y sus consecuencias urbanas. Posibles perspectivas hacia futuras experiencias brasileñas" En: *Arxiu d'Etnografia de Catalunya*, n° 12.
- Castells, Manuel 2000. "La ciudad de la nueva economía". En: *Revista La Factoría* n° 12, junio – septiembre, Colomers.
- Fiori Arantes, Otilia 2000 "Imagen y city-marketing en las nuevas estrategias urbanas". En *Punto de Vista, Revista de Cultura*, n° 66, Buenos Aires, 2000.

- García Canclini, Néstor 2008 La globalización imaginada, pp. 143-163. Paidós, 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.
- 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.
- 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.
- 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 “La globalización y la nueva división internacional del trabajo cultural”. En Lacarrieu, M. y Alvarez, M.(Comp), La (indi)gestión cultural, Ediciones CICCUS-La Crujía, Buenos Aires.
- Yúdice, George 2008 “Modelos de desarrollo cultural urbano: ¿gentrificación o urbanismo social?” En: Alteridades 18 (36), UAM-Iztapalapa, México.

Unidad 3

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. Estudios económicos y elaboración de datos sobre la economía cultural. Impactos socioeconómicos y políticas culturales: asimetrías, ‘brecha digital’ y diversidad cultural.

- Bayardo, Rubens 2011 “Aportes al debate sobre los indicadores culturales” En: Cuadernos de Políticas Culturales. Indicadores Culturales 2010, EDUNTREF, Buenos Aires.
- 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.
- Benhamou, Françoise 1997 La economía de la cultura, pp. 37 – 45, pp. 46 – 61 y pp. 62 – 86, Ediciones Trilce, Montevideo.
- Getino, Octavio 2007 “La cultura como capital” En: INTERLOCAL Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura <http://www.redinterlocal.org/spip.php?article220>
- Getino, Octavio 2010 “Algunas experiencias de indicadores y mediciones culturales en América Latina”. En:

<http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2007/Algunas%20experiencias%20de%20indicadores%20y%20mediciones%20culturales%20en%20America%20Latina%20Octavio%20Getino.pdf>

- 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.
- 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.
- Winik, Marilina 2010 “Ediciones Copyleft” En: Busaniche, B. (Ed.) Argentina Copyleft. La crisis del modelo de derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura. Fundación Vía Libre, Villa Allende.
- Yudice, George 2013 “La creatividad rearticulada”. En: García Canclini, Néstor y Villoro, Juan (Coords.) La creatividad redistribuida, Siglo XXI Editores, México.

Fuentes Documentales del Programa

- Convenio Andrés Bello 2009 Cuenta satélite de cultura. Manual metodológico para su implementación en Latinoamérica. Colección Cultura y Desarrollo. Bogotá.
- Ministerio de Cultura 2014 Encuesta Nacional de Consumos Culturales, Sistema de Información Cultural de la Argentina, Dirección Nacional de Industrias Culturales, MC, Buenos Aires.
- Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires 2012 Anuario 2011. Industrias creativas de la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de Industrias Creativas, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Secretaría de Cultura de la Nación 2006. La medición de la economía cultural en la Argentina. SCN, Buenos Aires
- Secretaría de Cultura de la Nación 2006. Cuenta satélite de cultura. Primeros pasos hacia su construcción en el MERCOSUR Cultural, SCN, Buenos Aires.
- Secretaría de Cultura de la Nación 2008 Nosotros y los otros. El comercio exterior de bienes culturales en América del Sur. SCN, Buenos Aires.

- Secretaría de Cultura de la Nación 2010 Hacer la cuenta. La gestión pública de la Argentina a través del presupuesto, la estructura institucional y la infraestructura. SCN, Buenos Aires.
- Secretaría de Cultura de la Nación 2011 Valor y símbolo. Dos siglos de industrias culturales en la Argentina. SCN, Buenos Aires.
- Secretaría de Cultura de la Nación 2012 Cuenta Satélite de Cultura en la Argentina. Aspectos metodológicos para su construcción. SCN, Buenos Aires.
- Secretaría de Cultura de la Nación 2014 Atlas Cultural de la Argentina. Sistema de Información Cultural de la Argentina, Dirección Nacional de Industrias Culturales, SCN, Buenos Aires.
- Secretaría de Medios de Comunicación 2004, 2005 y 2006. Sistema Nacional de Consumos Culturales. Secretaría de Medios de Comunicación, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, 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
- UNCTAD 2010 Creative Economy Report 2010. A Feasible Development Option. United Nations, Geneva.
- UNESCO 1999 Informe Mundial sobre la Cultura. Cultura, Creatividad y Mercados. UNESCO - Acento - Fundación Santa María, Madrid.
- UNESCO 2005 International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003. Defining and capturing the flows of global cultural trade. UNESCO Institute for Statistics, Montreal.
- UNESCO 2009 Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO 2009, Instituto de Estadísticas de la UNESCO, Montreal.
- UNESCO / UNDP 2013 Creative Economy Report 2013. Special Edition. Widening Local Development Pathways. UNESCO/ UNDP, Paris.

Dr. Rubens Bayardo
rubensbayardo@gmail.com