

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

MAESTRÍA EN GESTIÓN CULTURAL

SEMINARIO: “*Las industrias culturales y creativas. (Un cambio de escala. Del mercado global a la ciudad como fuente de transformación y creación)*.”

PROFESORES: Mg. Juan Manuel ZANABRIA y Esp. Julio VILLARINO

AÑO: 2021 – 2do. Cuatrimestre

“*Las industrias culturales y creativas. (Un cambio de escala. Del mercado global a la ciudad como fuente de transformación y creación)*.”

- 1) Las relaciones internacionales y el sistema de gobernanza global de la cultura. La cultura en la era de nuevas tecnologías de la información y la comunicación: creatividad e innovación. Incorporación de nuevos sectores: diseño, software, publicidad. Discusión en torno a los conceptos de industria creativa y/o cultural. Su adaptación por parte de los organismos internacionales (UNESCO; UNCTAD; UE; ASEAN; OEI; BID). Consenso internacional, disenso local.

Bibliografía obligatoria:

Buitrago Restrepo, P. F.; Duque Márquez, I. (2013). **La Economía Naranja: Una oportunidad infinita.** Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3a%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

UNESCO (2014). **Indicadores de Cultura para el desarrollo. Manual metodológico.** Paris: Unesco. https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf

Villarino, J. y Zanabria, J. M. (2015). **La Cooperación cultural Iberoamericana.** Revista de Políticas Culturais, 2(8), p. 243-259, Universidade Federal da Bahia, Brasil. <https://portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/download/15850/10923>

Bibliografía complementaria:

Benavente, J.M. y Grazzi, M. (2017). **Políticas públicas para la creatividad y la innovación: impulsando la Economía Naranja en América Latina y el Caribe.** Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pol%C3%ADticas->

[p%C3%BAplicas-para-la-creatividad-y-la-innovaci%C3%B3n-Impulsando-la-econom%C3%ADa-naranja-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf](http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-the-economic-contribution-of-cultural-industries-a-review-and-assessment-of-current-methodological-approaches-en_1.pdf)

Institute for Statistics UNESCO (2009a). **Measuring the economic contribution of cultural industries. A review and assessment of current methodological approaches.** Framework for Cultural Statistics Handbook No. 1. Montreal: UNESCO. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-the-economic-contribution-of-cultural-industries-a-review-and-assessment-of-current-methodological-approaches-en_1.pdf

Organización de Estados Iberoamericanos (2016). Estudio comparativo de cultura y desarrollo en Iberoamérica. Estado de las políticas públicas y aportes para el fortalecimiento de las economías creativas y culturales. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://oibc.oei.es/documents/study_development_documents/documents/9/Estudio_C_D_OEI.pdf?1527060702

- 2) El surgimiento y consolidación de nuevos marcos metodológicos para la medición económica. Comercio de bienes y servicios culturales y creativos. Flujos, magnitudes, direcciones. Regulación. Tratados internacionales. Libre comercio vs. excepcionalidad cultural. Dificultades en la regulación y medición de servicios culturales. Convergencia tecnológica.

Bibliografía obligatoria:

Sistema de Información Cultural de la Argentina - SInCA - (2016). **Industrias creativas vs. Economía de la cultura: estudio comparativo de su medición en Reino Unido y Argentina.** Coyuntura Cultural. Argentina: Ministerio de Cultura de la Nación.

UNCTAD (2015). **Creative Economy Outlook and Country Profiles. Trends in international trade in creative industries.** UNCTAD. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf

UNESCO/CERLALC (2002). **Cultura, comercio y globalización. preguntas y respuestas.** París: UNESCO. https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cultura_comercio_y_globalizacion.pdf

Bibliografía complementaria:

Eurostat (2016). **Culture statistics.** Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605>

Instituto de Estadísticas UNESCO (2009a). **Marco de estadísticas culturales de la UNESCO**. Montreal: UNESCO.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001910/191063s.pdf>

Organización del Convenio Andrés Bello (2015). **Guía metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica**. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
https://oibc.oei.es/uploads/attachments/379/guia_metodologica_digital-final.pdf

- 3) Ampliaciones del campo de la cultura que se dieron a partir de las obras de Florida y Landry. Un cambio de paradigma y escala: la cultura y la creatividad como fuerza de transformación desde las ciudades. Impactos urbanos y regionales: desigualdad. Urbanismo y cultura. Gentrificación. Morfología, escala y dinámica urbana. La identificación de *clusters* y economías de aglomeración.

Bibliografía obligatoria:

BOP Consulting (2010). **Mapping the Creative Industries: A Toolkit**. British Council's Creative And Cultural Economy Series, (Number 2). London: British Council.
https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/English_mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf

Lerman, G. y Villarino, J. (2011). **Cambios geográficos y económicos en el consumo de cine**. Indicadores Culturales 2010 – Cuadernos de Políticas Culturales, Universidad Nacional de Tres de Febrero, EDUNTREF. (ISBN 978-9871172-80-1).
<http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2010/Tan%20lejos%20tan%20cerca%20Cambios%20geograficos%20y%20economicos%20en%20el%20consumo%20de%20cine%20Gabriel%20D%20Lerman%20%20Julio%20Villarino.pdf>

Villarino, J. (2009). **Cultura, territorios y desigualdad social**. Indicadores Culturales 2009 – Cuadernos de Políticas Culturales, Universidad Nacional de Tres de Febrero, EDUNTREF.
http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores_culturales/2009/Cultura%20-%20Julio%20Villarino.pdf

Bibliografía complementaria:

Florida, R.L. (2002). **The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life**. New York, NY: Basic Books.

De Propriis, L., Chapain, C., Cooke, P., MacNeill, S. and Mateos-Garcia, J. (2009) **The**

geography of creativity. Interim report, (August). NESTA.
https://media.nesta.org.uk/documents/the_geography_of_creativity.pdf

Landry, C. (2000). **The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators.** London: Earthscan.

Grodach, C. (2016). **C. Arts, gentrification and planning for creativity.** Carolina Planning Journal : Volume 41. pp.22-29.

Mateos Garcia, J. and Bakhshi, H. (2016). **The Geography of Creativity in the UK. Creative clusters, creative people and creative networks.** Creative economy & culture, (July). NESTA.
https://media.nesta.org.uk/documents/the_geography_of_creativity_in_the_uk.pdf

Villarino, J. y Bercovich, F. (2014) **Atlas Cultural de la Argentina.** Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) - Secretaría de Cultura de la Nación.

- 4) Análisis de casos de políticas de industrias culturales y creativas en distintos países de América Latina. La política cultural como política pública local. La creación de distritos creativos y culturales. Evaluación de su impacto urbano, social, económico y cultural. Bienes patrimoniales y su preservación: el caso del nuevo código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires.

Bibliografía obligatoria:

Navarrete Ulloa, C. A. (2018). **Gobernanza de distritos creativos y culturales en metrópolis Latinoamericanas.** Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.
https://www.academia.edu/36635365/Gobernanza_de_distritos_creativos_y_culturales_en_metr%C3%B3polis_Latinoamericanas

Socoloff, I. (2017). **Una reflexión sobre los distritos creativos y las mutaciones del empresarialismo urbano porteño.** QUID 16, Revista del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la facultad de Ciencias Sociales (UBA), número 7.

Fuentes complementarias:

Código urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
http://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/codigo_urbanistico/0_codigo_urbanistico_3_1_3.pdf