

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

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

ECONOMÍA CREATIVA: ARTES, CULTURA Y TRABAJO PRECARIO

Prof.: Dr. Rubens Bayardo
Primer Cuatrimestre de 2017

Fundamentación y Objetivos

La economía de la cultura como disciplina 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). Este enfoque se difundió en nuestro medio hace poco tiempo y tuvo un desarrollo acotado a expertos y gobiernos, pero más recientemente comenzaron a impulsarse distintas políticas públicas orientadas a la promoción de una economía creativa basada en industrias creativas. Estas industrias incluyen (junto a los dominios anteriores) arquitectura y moda, publicidad y diseño, software y videojuegos, y cualquier actividad en que la 'creatividad' resulte capaz de generar beneficios económicos. La cultura y la creatividad son objeto de diversos discursos que enfatizan sus capacidades de promover empleos, de producir ingresos y de aportar a la riqueza de ciudades y naciones a través de sus contribuciones al producto bruto y a la balanza comercial. La rápida internacionalización y adopción de estas perspectivas llama la atención sobre los cambios en el lugar social atribuido a las artes y a la cultura, 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 sus capacidades de legitimación cultural y resignificándola en términos económicos. Por otro lado 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. A la vez muestra una brecha considerable entre la concentración de ganancias en grandes unidades de capital y la precarización del trabajo de artistas, creadores y productores culturales. 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 precario, 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. Economía creativa, artes y cultura. Las artes desde la transgresión a la postautonomía. La especialización flexible y el nuevo lugar de la cultura en el campo expandido. El trabajo cultural entre lo material y lo inmaterial.

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.

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.

Giordano, Pedro y Montes Cató, Juan 2012 “Diez tesis sobre el trabajo inmaterial” En: Revista GPT Gestion de Personas y Tecnología, nº 14, agosto, pp. 12-21, Universidad de Santiago de Chile.

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

Harvey, David 2007 “Los espacios del capitalismo global” En: ESPACIOS de crítica y producción, nº 35, pp. 20-32, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

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

Bibliografía Optativa

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.

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.

2. Enfoques de la creatividad: conocimiento, talento, innovación y tecnologías. La economía creativa: desde las artes y las industrias culturales a las industrias creativas. Las ciudades creativas, los distritos y los clusters creativos.

Bibliografía obligatoria

Bayardo, Rubens 2016 “Creatividad y políticas culturales públicas en la Ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XXI” En prensa en: Etnografías Contemporáneas, Centro de Estudios en Antropología, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín.

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>

Raunig, Gerald 2008 "La industria creativa como engaño de masas" En: AAVV Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. Traficantes de Sueños, Madrid.

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

Bibliografía optativa

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.

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.

3. Nueva economía cultural, creatividad y trabajo precario. Producción independiente y autogestión. El nuevo *management* y el empresario de sí mismo: emprendizajes y emprendedores. Libertad, autonomía, flexibilización y 'precarización de sí'.

Bibliografía Obligatoria

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

Bibliografía optativa

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.

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.

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

Dr. Rubens Bayardo
Profesor Adjunto