

CURSO : GESTIÓN EN LAS ARTES.
TRADUCCIÓN : MANAGEMENT IN THE ARTS.
SIGLA : FAR3023.
CRÉDITOS : 10.
MÓDULOS : 02.
REQUISITOS : SIN REQUISITOS.
RESTRICCIONES :
CONECTOR : O.
CARÁCTER : MÍNIMO.
TIPO : CÁTEDRA.
CALIFICACIÓN : ESTÁNDAR (1-7).
PALABRAS CLAVE :
NIVEL FORMATIVO : MAGÍSTER.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Curso interdisciplinario teórico-práctico que aborda desde una mirada crítica los desafíos vinculados al área de la gestión y administración cultural en Chile, particularmente referida al ámbito de las políticas culturales y atingente a las disciplinas sectoriales de la música, el teatro y las artes visuales, tanto en el contexto de espacios culturales como de núcleos independientes (agrupaciones, colectivos o compañías) u organizaciones.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. Vincular la creación e investigación artística con las implicancias y marcos regulatorios de su ejecución, realización, distribución y consumo en el contexto de la cadena de valor y producción, así como el fomento de los sub-sectores del teatro, la música y las artes visuales.
2. Desarrollar metodologías prácticas en torno a la elaboración de proyectos culturales y la aplicación de sus diversas herramientas para promover el vínculo con agentes del ámbito público y privado.
3. Analizar los desafíos que supone abordar las prácticas culturales con públicos y audiencias desde sus ámbitos de apropiación y consumo, entregando contenidos teóricos y metodológicos para profundizar la reflexión sobre los problemas implicados en su planificación y medición.

III. CONTENIDOS:

1. Políticas Culturales.

1.1. Revisión del desarrollo de políticas culturales sectoriales: contexto para las artes en Chile, revisión de modelos y análisis de casos.

1.2. Dilemas de la cultura y conceptualización de terminologías: revisión de modelos nacionales e internacionales.

1.3. Economía y arte: modelos de economía de la cultura e industrias creativas.

2. Participación, consumo y estrategias con públicos y/o audiencias. Vinculación con los públicos: estrategias de difusión, mediación y formación de audiencias.

2.1. Marketing cultural / Mediación cultural.

2.2. Estrategias de planificación en el desarrollo de audiencias.

3. Elaboración de proyectos culturales.

3.1. Metodologías de formulación de proyectos en cultura.

3.2. Herramientas de uso en proyectos culturales: objetivos e indicadores.

3.3. Problemáticas y desafíos de la evaluación cuantitativa y cualitativa de proyectos artísticos y culturales.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Clases expositivas.
- Mesas redondas con invitados externos, vinculados al área de la gestión cultural.
- Taller (para la elaboración de proyectos culturales).
- Estudios de casos.

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS:

- Desarrollo de estudios de caso: 30%.
- Aplicación de contenidos a través de un trabajo grupal: 30%.
- Desarrollo y elaboración de un proyecto final individual: 40%.

VI. BIBLIOGRAFÍA:

Mínima:

Bradford, Gigi, Michael Gary, and Glenn Wallach. The politics of culture: policy perspectives for individuals, institutions, and communities. New York: New Press Distributed by W.W. Norton, 2000.

Cerezuela, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Editorial Ariel, 2007

Coelho Netto, J. Teixeira. Diccionario Crítico De Política Cultural. CONACULTA, 2000.

Colbert, F. Cuadrado, M. Marketing de las Artes y de la Cultura. Barcelona: Ariel Patrimonio S.A., 2007.

Matarasso, François, and Charles Landry. Balancing act: twenty-one strategic dilemmas in cultural policy. Strasbourg Croton-on-Hudson, N.Y: Council of Europe Pub. Sales agent in the United States and Canada, Manhattan Pub, 1999.

Mingus, Nancy. Alpha Teach Yourself Project Management In 24 Hours. Alpha, 2002.

Throsby, C D., Cristina Piña, and María Condor. Economía y cultura. México: Librería CONACULTA, Dirección General de Publicaciones, 2008.

Varbanova, Lidia. Strategic management in the arts. New York: Routledge, 2013.

Complementaria:

Baumol, William J, y William G. Bowen. Performing Arts: The Economic Dilemma: A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance; By W.J. Baumol And W.G. Bowen. 1966.

Bennett, Susan. Theatre audiences: a theory of production and reception. London New York: Routledge, 1997.

Bernstein, Joanne S., y Victoria Schussheim. Marketing tras bambalinas: cómo crear y conservar el público para las artes escénicas. México: Librería CONACULTA, Dirección General de Publicaciones, 2008.

Davis, Ann, and Kerstin Smeds. Visiting the Visitor: an Enquiry Into the Visitor Business in Museums. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016.

Graw, Isabelle. ¿Cuánto vale el arte? Buenos Aires: Mar Dulce, 2015.

Negrón, Bárbara, and María Silva. Políticas culturales: ¿qué medimos? ¿cómo evaluamos? Santiago, Chile: Eds. LOM, 2012.

Prado, Emiliano. La política cultural : qué es y para qué sirve. Gijón Spain: Ediciones TREA, 1991.

Quero, María. Los públicos de la cultura: monografía. SevillaCádiz: Secretaría General de Universidades de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2013.

Simon, Nina. The participatory museum. Santa Cruz, Calif: Museum 2.0, 2010.

Kotler, Neil, Philip Kotler, y Jordi Payrató. Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel, S.A, 2001.