

PROGRAMA 2020
ANÁLISIS Y GESTIÓN CULTURAL EN ARTES ESCÉNICAS
Workshop of Analysis and Cultural Management in Scenic Arts

Ámbito de adscripción: Didáctica, Investigación
Carácter: Curso electivo de formación disciplinar
Profesores: Pablo Cisternas (pablo.cisternas@uc.cl)
Juan P. Klenner (jpklenner@ug.uchile.cl)

DESCRIPCIÓN

Análisis y Gestión Cultural en Artes Escénicas, es un curso interdisciplinario que busca reflexionar y aproximarse en torno a las principales problemáticas y metodologías asociadas a la gestión cultural en el ámbito del teatro, profundizando particularmente en modelos de gestión de las agrupaciones teatrales independientes en el contexto local. El taller, en formato teórico-práctico, aborda dos ejes principales:

1. Aproximación al diseño de proyectos en el campo de artes escénicas, considerando cuatro fases: diagnóstico, formulación, implementación y evaluación.
2. Reflexión en torno a la gestión y producción de compañías teatrales nacionales, a través de micro proyectos de investigación, estimulando el análisis crítico frente al ámbito de la autogestión y producción artística en Chile, intencionando el desarrollo de propuestas de gestión acordes a diagnósticos específicos.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

En consideración a la crisis sanitaria durante el primer semestre 2020, el programa de estudio se reestructurará en dos fases. La primera abordará temas de gestión y producción semanalmente, en la cual existirá una tarea propuesta, con actividad vía clases en línea, la cual tendrá una evaluación formativa de los aprendizajes. Una segunda fase, abordará una segunda capa de aplicación de dichos contenidos, en un análisis de gestión de una compañía teatral independiente.

Con ello, se contemplan evaluaciones formativas que corresponden a un 60% de la evaluación del curso; y una evaluación sumativa final del 40%. Quienes obtengan un promedio igual o menor a 4,99 deberán rendir un examen final.

RESULTADOS ESPERADOS

- Generar una concepción crítica respecto de su quehacer artístico profesional, tanto al interior del ecosistema teatral como en un contexto social determinado.
- Integrar herramientas de investigación para la formulación, puesta en marcha y comunicación de proyectos de gestión y/o producción en el ámbito de las artes escénicas.
- Identificar las principales problemáticas y desafíos de los modelos de gestión de las agrupaciones teatrales nacionales, reflexionando críticamente sobre su propio quehacer.
- Incorporar herramientas sobre puesta en marcha de organizaciones o proyectos escénicos, especialmente en términos de solvencia, endeudamiento, costos, pérdidas y ganancias.
- Conocer diversas fuentes de financiamiento y mecánicas de mecenazgo.
- Comprender las distintas figuras jurídicas para proyectos en artes escénicas, teniendo conocimiento de cómo pueden estar al servicio de potenciales proyectos.
- Comprender los alcances de la propiedad intelectual, en directa relación a su quehacer profesional.

PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL CURSO (2020)

PRIMERA FASE DEL CURSO (modalidad online principalmente)				
UNIDAD	CLASE	Fecha	CONTENIDOS	TAREA - ACTIVIDAD
Introducción	1	14/04	<ul style="list-style-type: none"> Revisar conectividad. Expectativas del curso, lectura de programa y acuerdos de actividades y unidades. 	
	2	17/04		<ul style="list-style-type: none"> Definiciones conceptuales: Gestión y producción. Impacto del financiamiento en cultura. Análisis de valores.
Financiamiento y presupuesto	3	21/04	<ul style="list-style-type: none"> Ley de Baumol y los desafíos en el desarrollo sectorial. Elaboración y control de presupuestos en teatro. Financiamiento privado Financiamiento público. 	TAREA Lectura: S/A (2019) "Engaging with customers and staying in business" in the creative enterprise toolkit. [Versión en español: "Conectarse con sus clientes y seguir en el negocio"]
	4	24/04		ACTIVIDAD Evaluación formativa 1
Mediación cultural	5	28/04	<ul style="list-style-type: none"> Estrategias de mediación cultural Tipo de mediaciones artístico-culturales Comunidades y territorios 	TAREA Lectura: Brown, A. & Ratzkin, R. (2016) <i>Implica a tu público</i> .
	6	5/05		TAREA Revisar materiales de mediación propuestos para el curso.
	7	8/05		ACTIVIDAD Evaluación formativa 2

PRIMERA FASE DEL CURSO (modalidad online principalmente)				
UNIDAD	CLASE	Fecha	CONTENIDOS	TAREA - ACTIVIDAD
Audiencias Públicos	8	12/05	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de públicos y recepción • Segmentación • Concepto de formación de audiencias 	TAREA Ver obra: <i>Historia de la Sangre</i> (versión 2010) Lectura: López, P. Cisternas, P. & I. Sierralta. (2013) "Públicos y Consumidores: Desafíos para las compañías de Teatro en Chile". <i>Revista Apuntes de Teatro N° 137</i> .
	9	15/05		ACTIVIDAD Evaluación formativa 3
Marketing cultural	10	19/05	<ul style="list-style-type: none"> • Marketing en el sector teatral • Comunicación estratégica • Segmentación, promoción y difusión. • Plan de medios y comunicados de prensa • Manejo de plataformas digitales 	TAREA Colbert, F. y M. Cuadrado. (2007) "Organizaciones culturales y Marketing" en <i>Marketing de las Artes y de la Cultura</i> . Barcelona: Ariel Patrimonio S.A. (pp. 15 – 64)
	11	26/05		ACTIVIDAD Evaluación formativa 4
Políticas sectoriales	12	29/05	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas sectoriales y Ley de artes escénicas • Previsión laboral y relaciones contractuales • Otros ministerios en conexión con el ámbito cultura • Personas jurídicas en arte y cultura • Propiedad intelectual 	TAREA Lectura: Vich, Víctor. (2013) "Des culturalizar la cultura: retos actuales de las políticas culturales". <i>Latin American Research Review</i> , 48. 129-139.
	13	2/06		ACTIVIDAD Evaluación formativa 5

SEGUNDA FASE DEL CURSO (modalidad presencial)

UNIDAD	CLASE	Fecha	CONTENIDOS	TAREA - ACTIVIDAD
Generación de conocimiento en Gestión Cultural	14	5/06	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación en gestión y producción teatral • Formulación de proyectos • Problema de investigación, fundamentación • Objetivos y pregunta de investigación • Metodología 	TAREA Elección de caso estudio
	15	9/06		
	16	12/06	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios sobre gestión cultural • Espacios y organismos culturales • Agentes creadores y compañías independientes • Modelos de gestión y producción. 	TAREA Levantamiento de información fuentes secundarias
	17	16/06		ACTIVIDAD Análisis de casos
	18	19/06	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnósticos • Análisis F.O.D.A. • Matriz de marco lógico y generación de objetivos 	TAREA Levantamiento de información fuentes primarias
	19	23/06		ACTIVIDAD Análisis de casos

SEGUNDA FASE DEL CURSO (modalidad presencial)

UNIDAD	CLASE	Fecha	CONTENIDOS	TAREA - ACTIVIDAD
Generación de conocimiento en Gestión Cultural	20	26/06	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación estratégica • Descripción de proyectos artístico-culturales • Diagrama de flujos, plan de actividades, carta gantt • Resultados esperados • Medición de impacto 	TAREA Sistematización de información
	21	30/06		
	22	3/07	<ul style="list-style-type: none"> • Creación artística y puesta en marcha • Misión y visión • Flujo de la producción: planificar, liderar, supervisar 	TAREA Presentación de casos
	23	7/07		
	24	Definir	Salida a terreno: conocimiento de un espacio cultural en las fases de gestión, producción y realización escénica.	
	25	Definir	Cierre del curso	ACTIVIDAD ENTREGA ENCARGO FINAL

BIBLIOGRAFÍA

- Antoine, C. (2005) *Mecenazgo y Patrocinio Cultural*. Santiago: RIL Editores.
- Art Price. <http://www.artprice.com/artmarketinsight/reports>
- Asimétrica: Conectando audiencias. <http://asimetrica.org/conectando-audiencias-revista/>
- Ballart, J.; I Tresserras, J. (2005) *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona, Editorial Ariel.
- Baumol, W. y W. Bowen. (1966) *Performing arts- the economic dilemma. A study of problems common to theater, opera, music and dance*. New York: Twentieth Century Fund.
- Brown, A. & Ratzkin, R. (2016) *Implica a tu público*.
- Byrnes, William. *Management and the arts*. Burlington, Focal Press, 2003.
- Cisternas, P., P. López & I. Sierralta. (2012) *Gestión de compañías teatrales: diagnóstico y desafíos*. Proteatro Chile.
- Colbert, F. y M. Cuadrado. (2007) *Marketing de las Artes y de la Cultura*. Barcelona: Ariel Patrimonio S.A.
- CNCA. (2005) "Chile Quiere Más Cultura: definiciones de política cultural 2005–2010". http://www.sicsur.org/archivos/documentos/Chile_2005_2010.pdf
- CNCA (2012). *Cultura y economía I. Reflexión y debate*. <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/12/cultura-y-economia1.pdf>
- CNCA (2014) *Mapeo de las industrias creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento*. http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/mapeo_industrias_creativas.pdf
- CNCA (2016). *Actualización del impacto económico del sector creativo en Chile*.
- Graw, Isabel (2013) *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires: Mardulce.
- Lessig, Lawrence (2005). "Capítulo 1: creadores, parémonos un instante" en *Cultura libre, cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad*. LOM. Descargable en: https://www.derechosdigitales.org/culturalibre/cultura_libre.pdf
- López, P. Cisternas, P. & I. Sierralta. (2013) "Públicos y Consumidores: Desafíos para las compañías de Teatro en Chile". *Revista Apuntes de Teatro* N° 137.
- Mensaje de la presidenta de la república Michel Bachelet con el que se inicia proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas. "Antecedentes, contenidos y descripción de proyecto". <https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmlD=11717&prmtIPO=INICIATIVA>
- MINCAP (2018) *Política nacional de artes escénicas 2017 - 2022*. http://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/politica_aaee.pdf
- Navarro, Arturo. (2006) *Cultura, ¿Quién paga? Gestión, infraestructura y audiencias en el modelo de desarrollo cultural*. Santiago, Ril Editores.
- Olmos, Héctor. (2004) *El gestor cultural: ideas y experiencias para su capacitación*. Editorial Ciclus.
- Silva, M. y A. Vera. (2010) *Proyectos en Artes y Cultura. Criterios y estrategias para su formulación*. Santiago: Ediciones UC.
- Throsby, D. (2008) *Economía y Cultura*. México: Editorial Gestión Cultural.
- UNESCO. (2005). *Formación en gestión cultural y políticas culturales, directorio iberoamericano de centros de formación, América Latina, Caribe, España y Portugal*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138686s.pdf>