

FORMATO ACTIVIDADES CURRICULARES
PROGRAMA DE MAGISTER EN GESTIÓN CULTURAL

Nombre del programa	Magíster en Gestión Cultural
Nombre de la institución	Universidad de Chile

Nombre del curso o actividad	Arte, Sociedad e Industrias Creativas
Nombre profesor/a	Carolina Galea Robles Tomás Peters Núñez María Graciela Severino
Descripción	Las expresiones artísticas están profundamente entrelazadas con el contexto social y el entramado económico en el que se producen y circulan. Este curso propone revisar críticamente el lugar del arte en la sociedad contemporánea desde una perspectiva interdisciplinaria, articulando enfoques teóricos provenientes de la sociología, la economía y el derecho. A partir de ello se articulan elementos para un análisis crítico en torno a la incorporación de la creatividad como componente central de la producción identificando el diálogo y tensiones entre las estructuras políticas y las dinámicas del mercado, a fin de analizar cómo inciden las políticas públicas en la relación entre arte, sociedad y mercado.
Objetivos	• Analizar críticamente el papel del arte en la sociedad contemporánea desde una perspectiva interdisciplinaria. • Comprender la relación entre las expresiones artísticas, el contexto social y los entramados económicos en los que se producen y circulan. • Identificar y evaluar las tensiones entre las estructuras políticas y las dinámicas del mercado en torno a la producción artística y creativa. • Explorar el impacto de las políticas públicas en la relación entre arte, sociedad y mercado.
Contenidos	Unidad 1. La función del arte y su proceso de diferenciación. Unidad 2. Organización del campo artístico. Los mundos del arte de Howard Becker El campo del arte según Pierre Bourdieu: producción, mediación y recepción Unidad 3. Política cultural e institucionalidad cultural en Chile. Unidad 4. Industria creativa. Perspectivas y debates. Unidad 5. Taller Industria creativa desde la perspectiva de la propiedad intelectual.
Modalidad de evaluación	La evaluación del curso contempla 2 actividades: a) Análisis crítico de políticas culturales (grupal)

	b) Ensayo (individual)
Resultados de aprendizajes esperados	• Identifica las tensiones entre políticas públicas, estructuras institucionales y dinámicas de mercado que afectan la producción artística y cultural. • Aplica herramientas interdisciplinarias para construir análisis críticos sobre casos concretos en los que se relacionan arte, sociedad y economía. • Propone reflexiones o estrategias que reconozcan el papel del arte en la configuración de políticas públicas culturales.
Bibliografía	Básica: LECHNER, Norbert (2021). La política de desarrollo como un desafío cultural. Revista Nueva Sociedad. UNAM. LUHMANN Niklas (2015). El Arte de la Sociedad. NIVÓN, Eduardo (2024) La Política Cultural : Temas, Problemas y Oportunidades. México. Disponible en: https://www-digitaliapublishing-com.us1.proxy.openathens.net/viewepub/?id=172413 PETERS, Tomás (2020). Sociología(s) del arte y de las políticas culturales. Edit. Metales Pesados. Santiago de Chile. PETERS, Tomás (2023). La incesante brecha. Políticas culturales y desigualdad en Chile. Ediciones OPC. ROWAN, Jaron (2010). Emprendizajes en Cultura. Discursos, Instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural. Edit. Traficantes de Sueños. SEPÚLVEDA Jorge (2021) Manual de acción para los Derechos Laborales de Arte Contemporáneo en Latinoamérica. Disponible en: https://www.trabajadoresdearte.org/sitio/manual-de-accion/ YÚDICE, Geroge y MILLER Toby (2004). Política Cultural. Edit. Gedisa. Barcelona. YUDICE, G. (2002) El recurso de la cultura. Barcelona: Gedisa UNESCO (2010). Políticas para la creatividad: guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. WILLIAMS R. (2003) Palabras clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad. 1 de. 1 reimp. Buenos Aires: Nueva Visión Recomendada: BAYARDO R. Políticas culturales y derechos: entre la retórica y la realidad. RIPS, 9:55-64. BECKER H. (2008), Mundos del Arte. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes GARCÍA CANCLINI N (2007), Lectores, espectadores e internautas. Barcelona, España:Gedisa

