

Las Industrias Culturales y su Relación con las Disciplinas Artísticas y Projectuales.

Federico Ernesto Lagunas, Federico Del Giorgio Solfa.

Cita:

Federico Ernesto Lagunas, Federico Del Giorgio Solfa (Octubre, 2008). *Las Industrias Culturales y su Relación con las Disciplinas Artísticas y Projectuales. IV Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/del.giorgio.solfa/34>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pa9s/RaX>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

III CONGRESO DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA CONTEMPORÁNEA EN LATINOAMÉRICA
4° JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y PROYECTUALES
Facultad de Bellas Artes - UNLP

LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y SU RELACIÓN CON LAS DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS Y PROYECTUALES

Federico Ernesto Lagunas* - Federico Del Giorgio Solfat†

1. Resumen Técnico:

Este trabajo tiene como objetivo difundir el tema, la metodología y los avances de la investigación iniciada en el marco de los Proyectos Promocionales de Investigación y Desarrollo (PPID) de la Universidad Nacional de La Plata, a fin de reflexionar sobre la incidencia de las disciplinas artísticas y proyectuales en el desarrollo de las industrias culturales.

Actualmente, las industrias culturales atraviesan una etapa de fuerte desarrollo con un crecimiento sostenido y por ello son objeto de estudio de distintas disciplinas.

En este marco, el proyecto intenta analizar la temática para aportar una visión próxima a los intereses comunes de las disciplinas de la facultad.

Cabe enfatizar que los análisis más destacados sobre el tema han surgido desde la filosofía y más tarde desde la economía, pero no desde las disciplinas artísticas y proyectuales.

Por ello, afirmamos que carecemos de investigaciones que permitan ordenar y sistematizar los conocimientos necesarios para formar profesionales que puedan contribuir al desarrollo consciente de esta industria, potencialmente estratégica para el reposicionamiento regional de nuestra economía.

Sostenemos que un relevamiento de los distintos sectores que componen las industrias culturales, permitirá analizar sus productos en su relación con las disciplinas artísticas y proyectuales.

* Diseñador Industrial, Maestrando en Administración de Empresas y Doctorando en Arte Contemporáneo Latinoamericano de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor Adjunto Ordinario de la cátedra de Gestión de Proyectos. Profesor Titular de la cátedra de Mercadotecnia. Evaluador CATE de Proyectos de Extensión Universitaria, Director del Proyecto: "Las Industrias Culturales y su Relación con las Disciplinas Artísticas y Proyectuales" y Codirector de Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata. Especialista Pedagógico, Dirección General de Escuelas y Educación, Provincia de Buenos Aires.

† Diseñador Industrial, Profesor en Diseño Industrial, Magíster en Marketing Internacional y Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Master in Diritto, Economia e Politica dell'Unione Europea, Università degli Studi di Padova. Profesor Titular Ordinario de la cátedra de Gestión de Proyectos, Profesor Adjunto de la cátedra de Mercadotecnia, Evaluador CATE de Extensión Universitaria en Medioambiente y Producción, Codirector de Proyectos de Investigación y Director de Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata. Codirector de Becas de Estudio de la Comisión de Investigaciones Científicas y Agente de Modernización, Provincia de Buenos Aires.

A partir de los resultados de esta etapa, se propone relevar las principales características de las industrias culturales con un enfoque disciplinar, y a partir de ello, construir un marco conceptual que permita la transferencia de lo conocimientos alcanzados.

Una idea que se suma a este proyecto, tiene que ver con la integración de docentes investigadores a esta temática para conformar una masa crítica y en futuro poder conformar desde la Universidad, en conjunto con organizaciones públicas y privadas, un Observatorio Permanente de la Industrias Culturales.

2. Marco teórico o estado actual del tema:

En primer lugar, considerando las investigaciones preexistentes, ya sean intergubernamentales como de actores de diversa procedencia, advertimos que es unánime la percepción de que las Industrias Culturales (en adelante IC) están en una etapa de importante progreso, con un crecimiento sostenido favorecido por las variables económicas que generan un desarrollo en la totalidad de las industrias y de la economía propia del país. Además, en nuestro país la distribución de las IC presenta una marcada concentración económica y geográfica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires).

La información disponible sobre el estado de situación de las IC en Argentina es heterogénea, poco exhaustiva y en muchos casos, no del todo confiable. Esto, por cuanto los datos registrados provienen de distintos sectores empresariales (asociaciones, cámaras u otro tipo de organizaciones) involucrados en las IC.

Según el estudio realizado por el investigador español Lluís Bonet (2001), “el sector de la cultura y de la comunicación ha comenzada vivir una transformación casi tan radical como la experimentada con la invención de la imprenta. La aparición de equipamientos multimedia, la digitalización de los formatos así como los grandes logros en las tecnologías de telecomunicaciones, comportan un cambio radical en las formas de producción y consumo. El sector cultura pasa a ser visto como una actividad clave en las estrategias internacionales de dominio de los nuevos mercados de las telecomunicaciones y el ocio; este hecho provoca un proceso acelerado de integraciones empresariales verticales y horizontales, y de globalización de las estrategias de los grandes grupos empresariales del sector.”

Las teorías económicas tradicionales no consideraban que las inversiones en las artes tuvieran capacidad alguna de contribuir a la riqueza de las naciones, por cuanto pertenecían al ámbito del ocio. El estudio de la economía y de la cultura, excepto por la sociedad que las vincula, son disciplinas “que no se entremezclan” y sus actores son arquetipos totalmente inconfundibles. Se pueden considerar como antecedentes en los que estudiosos de la economía pusieron su mirada sobre la cultura, el estudio de 1910 “El arte y la economía” aparecido en la revista alemana Volkswirtschaftliche Blätter y, recién medio siglo mas tarde, en 1966, un ensayo de los investigadores Willian Baumol y Willian Bowen, difundido como “El dilema económico de las artes escénicas”, que fue un punto de inicio para una serie de estudios, pero siempre a partir del concepto de la Alta Cultura, como relata Octavio Getino en su ponencia de septiembre de 2004 en la Facultad de Ciencia Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Otro aspecto a tener en cuenta es la falsa premisa que afirma que la inversión privada solo beneficia al ámbito privado y que no tiene sentido subvención estatal alguna. Existen estudios que afirman que el conjunto de actividades, producciones y servicios generados por agentes y por las IC representan una importante fuente de recursos rentables no solo para el sector privado, sino para las propias finanzas de los Estados.

Los funcionarios culturales, internacionales o nacionales han encontrado de interés preguntarse por la incidencia de la cultura dentro de la actividad económica. El motivo parece ser no tanto analítico sino pragmático: mostrar a los gobiernos que la cultura desempeña un papel importante en la vida económica, que genera empleos, que paga impuestos, que contribuye al equilibrio de la balanza de pagos, quizás con la esperanza secreta de que las autoridades económicas aumenten los presupuestos del sector. El arte y la cultura aparecen subordinados a la meta que interesa a los políticos: la buena salud de la economía y, un poco a contrapelo de los que denuncian la subordinación de la cultura a los imperativos económicos, este argumento justifica la idea de que hay que medir el valor de la cultura en buena parte en términos de su función económica (Melo, 2001).

Recién a principios del nuevo siglo se comienza a pensar a la cultura y sus producciones como empresas culturales, a reinterpretarlas como factores productivos, aceptando que ocupan un lugar privilegiado en la economía, el empleo y en las políticas de desarrollo.

“No se trata de reducir el estudio de la economía de la cultura encarando solamente la incidencia de ésta en el crecimiento económico y del empleo. Lo es también, y fundamentalmente, para los procesos de integración nacional y regional, además de lo que puede significar para la identidad y el autoreconocimiento de los individuos y las sociedades, sin cuya existencia, sería muy sospechoso hablar de un posible desarrollo” (Octavio Getino, 2004).

La ausencia de información confiable, adecuadamente recogida y sistematizada es uno de los problemas para la definición de políticas públicas, planes de desarrollo y mecanismos de integración de las IC en América Latina.

Si nos basamos en los indicadores económicos podremos observar que las IC en los últimos años han aportado al producto bruto del país más que muchos de los tradicionales sectores productivos. Según datos del año 2000, el aporte de las IC al PBI fue del 2,9 % equiparándose al de la industria alimenticia, mientras que el de la industria textil fue del 0,4 % y el de la industria automotriz llegó al 0,6 %. Claramente queda demostrado que las llamadas “industrias sin humo” en los últimos tiempos han alcanzado cada vez más importancia y son cada vez más relevantes para los países.

Cabe destacar la doble incidencia que las IC tienen en la sociedad, por un lado como hecho cultural en sí mismo, por otro lado como modificación de la economía regional derivada de su rentabilidad económica, la cual posibilita nuevos hechos culturales. Existen diferentes emergentes culturales y algunos de ellos son, en un aspecto, agentes de difusión o promoción cultural y, en otro, IC.

En la actualidad, el desarrollo de las IC se encuentra en una etapa de auge y expansión. La salida de la convertibilidad abrió nuevos horizontes, los cuales permitieron que muchos pequeños desarrollos independientes en diferentes áreas de la cultura se pudieran insertar en un contexto global, transformándose en empresas competitivas en el nivel internacional, sean estos emprendimientos con alta base tecnológica o solo con un gran *know how* personal.

El inicio del siglo XXI nos encuentra inmersos en un profundo debate acerca de la incidencia e interrelación entre conceptos tales como arte, cultura y economía. El ámbito académico ha tenido siempre una respuesta a los fundamentales cambios sociales. No sería posible avanzar en el análisis, investigación y la necesaria reformulación de estos conceptos sin la inclusión explícita de los mismos en las currículas de las carreras artístico proyectuales, cuyos graduados deben involucrarse en las necesidades de desarrollo que evidencian las IC en nuestro país, dado que ellos son los propios actores y agentes potenciales de las Industrias Culturales.

2.1. Aporte original al tema:

Se espera que el presente proyecto aporte a las distintas disciplinas artísticas y proyectuales, conceptos y herramientas que permitan reflexionar acerca de la relación existente entre la formación profesional y el desarrollo de las IC. Sobre esta base, se producirán conceptos teóricos y materiales bibliográficos, tanto para la cátedra como para el conjunto de las carreras que se dictan en esta Facultad.

Para las cátedras de Mercadotecnia y Gestión de Proyectos de las carreras del Departamento de Producción Multimedial, se elaborarán apuntes, guías de análisis, mapas conceptuales, propuestas de actividades y guías de lectura, etc.

Por otra parte, se intenta que, en función de un enfoque de la enseñanza que se fundamenta en posturas críticas e interpretativas por sobre opciones técnico-instrumentales, a partir de este proyecto de investigación, se pueda indagar sobre la importancia de relacionar las IC con las distintas disciplinas artísticas y proyectuales.

2.2. Objetivos:

- Profundizar en el reconocimiento y análisis de las temáticas inherentes a las IC.
- Identificar las relaciones entre las diferentes IC y las disciplinas artísticas y proyectuales.
- Conformar una estructura teórica que permita dar cuenta del estado actual del campo, de sus definiciones, enfoques y de las posibles perspectivas de desarrollo.
- Promover la investigación y la observación permanente de las IC de la Región, de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.
- Capacitar recursos humanos en las diferentes etapas del proyecto.
- Producir un cuerpo de conceptos, ideas y materiales que fomenten la reflexión crítica sobre las IC en la formación de profesionales de la FBA.

2.3. Metodología:

Primeramente se procederá a relevar bibliografía específica y a relevar datos en fuentes oficiales tanto estatales como privadas con el objeto de identificar diversos tipos de IC existentes y proponer una primera tipología que permita ordenar las siguientes etapas del estudio.

Posteriormente se acotará el campo a las IC de la región La Plata y Gran La Plata y se analizará el estado de situación de las mismas considerando variables tales como: relación con carreras de la facultad de Bellas Artes, cantidad de actores involucrados, nivel de formación de los actores, reconocimiento e inserción social.

Teniendo en cuenta que los circuitos de producción y circulación de productos culturales no siempre están documentados oficialmente, se diseñarán instrumentos para relevar información a través de encuestas y entrevistas aplicadas a actores de las IC regionales focalizando especialmente en aquellos con algún vínculo con la FBA.

Finalmente se sistematizarán los datos obtenidos para elaborar clasificaciones, conceptos y definiciones, se compararán los datos obtenidos en el trabajo de campo con los datos oficiales y se

elaborarán las conclusiones y los materiales teóricos que permitan la transferencia de los resultados de la investigación a las asignaturas de grado relacionadas con el presente proyecto.

2.4. Metas / Resultado esperados en el desarrollo del proyecto:

- Establecimiento de categorías que permitan la definición de tipologías de IC.
- Proposición de una estructura teórica que provea herramientas que permitan identificar variables y tendencias en el ámbito de desarrollo de las IC.
- Producción de un cuerpo de conceptos, ideas y materiales teóricos para el desarrollo de la asignatura.
- Aporte de fundamentos pedagógicos para la implementación articulada de las IC en las distintas disciplinas artísticas y proyectuales.

3. Antecedentes:

Si bien en la Facultad de Bellas Artes se han desarrollado distintas investigaciones que conciernen a las Industrias Culturales, en los últimos cinco años no se registran investigaciones cuya temática principal consista en el estudio de las IC y su vinculación con la formación de profesionales en disciplinas artísticas y proyectuales.

4. Aportes Potenciales:

4.1. Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico y/o creativo.

Se estima que el proyecto contribuirá fundamentalmente a producir un cuerpo teórico y herramientas metodológicas para la enseñanza de las IC *–que fomenten la reflexión crítica para concebir de forma consciente distintos productos culturales–* en el marco de la formación profesional de grado universitario.

4.2. Contribución a la formación de recursos humanos.

Esta investigación tendrá un impacto directo sobre las cátedras de Gestión de Proyecto y Mercadotecnia del Departamento de Producción Multimedial de la Facultad de Bellas Artes y en tal sentido contribuirá primeramente a la formación de recursos humanos docentes que desempeñan en dichas cátedras. También implicará la formación de recursos humanos de docentes de diferentes cátedras, representativos de los distintos Departamentos de la Facultad.

4.3. Transferencia prevista de los resultados, aplicaciones o conocimientos derivados del proyecto.

Los avances y resultados de la investigación serán transferidos en principio a las cátedras de Gestión de Proyectos y Mercadotecnia, del Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial y en Producción Multimedial de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

Se espera poder editar una publicación con materiales de desarrollo teórico y pensamiento crítico sobre las IC, con un enfoque multidisciplinar atendiendo a los intereses de las disciplinas artísticas y proyectuales de la Facultad.

5. Plan de Trabajo:

5.1. Primer Año

Etapa 1: Primer semestre. Revisión de la bibliografía relacionada. Búsqueda de datos en organismos oficiales. Identificación y reconocimiento de los distintos tipos de IC existentes.

Etapa 2: Segundo semestre. Relevamiento de las Industrias Culturales de la región La Plata y Gran La Plata. Relevamiento de las clasificaciones existentes de Industrias Culturales.

Etapa 3: Segundo semestre. Clasificación de los productos y las IC de acuerdo a cada campo disciplinar.

5.2. Segundo Año

Etapa 1: Primer semestre. Redefinición del universo bajo estudio según el alcance de este trabajo y en relación con los resultados obtenidos en el primer año. Selección y determinación de los indicadores y variables de medición a utilizar. Encuesta: Diseño de Encuesta. Tamaño de la Muestra. Evaluación crítica, procesamiento y análisis de datos obtenidos. Realización de la Encuesta. Sistematización de los datos. Análisis de resultados obtenidos. Elaboración de comparaciones (cuadros comparativos) entre datos oficiales y los derivados de este estudio. Conclusión de la encuesta.

Etapa 2: Segundo semestre. Consulta a graduados de las disciplinas artísticas y proyectuales sobre la planificación y desarrollo de los distintos productos de las IC. Detección de nuevas o incipientes IC. Detección de IC en crisis. Detección de IC con potencial de desarrollo y mayor impacto económico. Constitución de mapas geográficos de las IC. Determinación de las bases para la conformación de un Observatorio Permanente de las IC a nivel regional. Sistematización de la información obtenida y generación de material teórico.

6. Bibliografía:

"Industrias Culturales: Mercado y Políticas Publicas En Argentina" - Compilación Secretaria de Cultura de La Nación - Ediciones Ciccu, Año 2003.

"Industrias culturales: incidencia económica y sociocultural, intercambios y políticas de integración regional, Secretaria de Cultura y Medios de Comunicación Republica Argentina. Organización de Estados Americanos, año 2001.

Bonet Agustí, Lluís, Economía y cultura: Una reflexión en clave latinoamericana, Investigación realizada para la Oficina para Europa del Banco Interamericano de Desarrollo, Enero 2001.

Bonet Agustí, Lluís, Opciones de política cultural e instrumentos de análisis económico, Universidad de Barcelona, 2000.

Mastrini, Guillermo y Contreras, Silvia (Coord.), Industrias culturales: mercado y políticas públicas en Argentina, Edic. CICCUS-Secretaría de Cultura de la Nación, Buenos Aires, 2003.

Guzmán Cárdenas, Carlos E., Innovación y competitividad de las industrias culturales y de la comunicación en Venezuela, OEI, Caracas, 2001.

Melo, Jorge Orlando, Economía, cultura y mecenazgo, en "Economía y cultura: La tercera cara de la moneda", Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2001.

Industrias Culturales y Desarrollos Sustentables, CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), México 2004.

Vázquez, Roberto; Bongianino de Salgado, Claudia A. Los intangibles y la contabilidad –: ERREPAR, Buenos Aires 2005.

Getino, Octavio, Las industrias culturales en Argentina: dimensión económica y políticas públicas, Colihue, Buenos Aires, 1995.

Getino, Octavio, Las Industrias Culturales del MERCOSUR. Importancia de las Industrias Culturales y de la Comunicación, Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2001.

"1º Congreso Argentino de Cultura 2006"

Ponencia de Elia Schargorosdky: La formación profesional para la gestión y administración en el sector de la cultura en argentina.

"Encuentro Académico Internacional sobre Economía y Cultura"

1º y 2 de septiembre de 2004. Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires

Ponencia de Pedro Querejazu Leyton: La exploración de las relaciones entre economía y cultura. Herramientas para el diseño de políticas culturales en América Latina. La experiencia del Proyecto Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello.

"ANEC, Asamblea Internacional de Economistas", La Habana, Cuba, Febrero de 2004. Ponencia de Octavio Getino: La cultura como capital.

Ponencia de Sandra Rapetti: El problema del financiamiento de la cultura. Una aproximación a partir del estudio de casos.

Observatorio industrias culturales

<http://www.buenosaires.gov.ar/observatorio>

Observatorio cultural FCE - UBA

<http://www.econ.uba.ar/www/institutos/oc2004/oc.htm>