Convención 2005 de **UNESCO** para la diversidad de las expresiones culturales: Una herramienta para el sector cultural latinoamericano

FORMA CIÓN

En línea

Del 6 al 28 de Noviembre de 2020

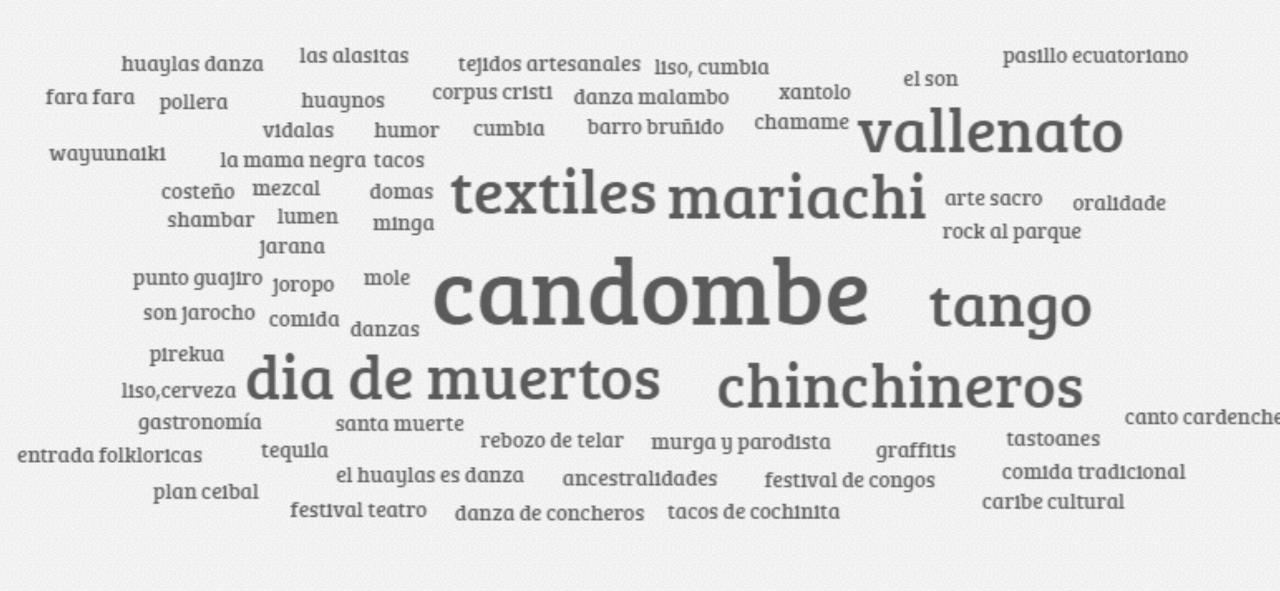
SESIÓN 4: La Convención, las artes vivas y las industrias culturales y creativas

Economía creativa y Diversidad Cultural en América Latina Diversidades en movimiento

Con Julio Vega

Comparte una expresión cultural de tu región/ciudad/país que nos invites a descubrir

https://answergarden.ch/1541592

Mural: Olinda Silvano, Wilma Maynas, Silvia Rico

ECONOMÍA Y CULTURA EN LA REGIÓN

¿industrias culturales y creativas?

Industrias creativas entendidas como aquellas que "tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual".

Economía creativa "como gestión de la creatividad para el desarrollo"

Foto: Manuel Valdivia Muñoz

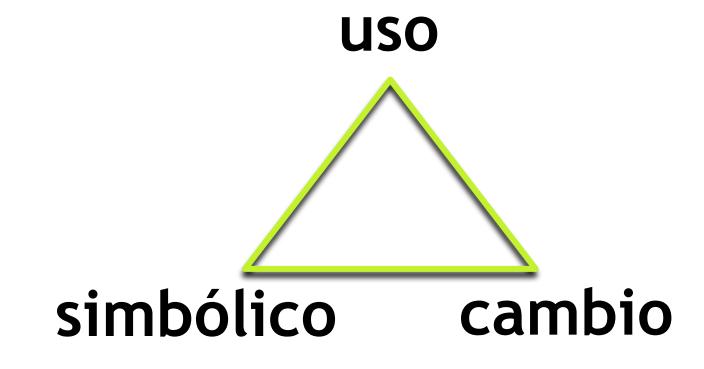
UNESCO. Políticas para la creatividad.

Disponible en: http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO Guia por una economia creativa.pdf

¿Valores de los productos, servicios o bienes culturales o creativos?

Se considera que todo producto o servicio o mercancía, desde la teoría económica, tiene un "valor de uso", un "valor simbólico" y un "valor de cambio".

Tomemos como ejemplo...

¿Cuál es su valor de uso? ¿Cuál es su valor de cambio? ¿Cuál es su valor simbólico? uso

simbólico

cambio

uso

simbólico

cambio

La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Es algo que está condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que no puede existir sin ellas.

Karl Marx

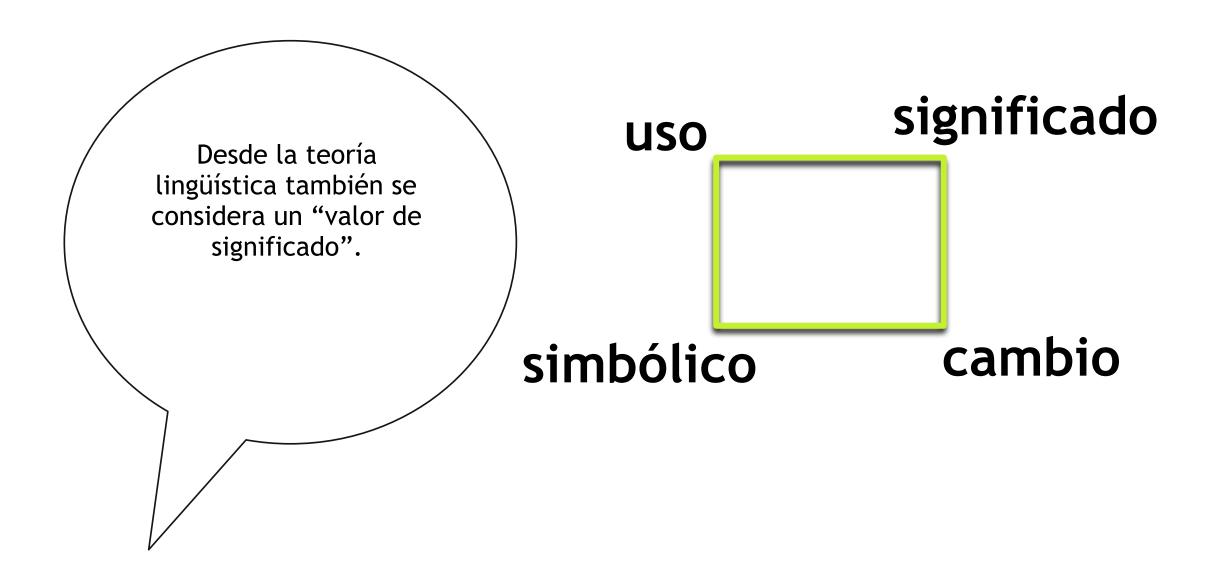
FLORES M, José Humberto. Del valor de uso al valor de cambio: un (neo)-determinismo en la lógica social.

Disponible en: http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/923/1/valor_uso.pdf

ARAGÜÉS ALIAGA, Rafael. Apuntes sobre la teoría del valor de Marx.

Disponible en: http://www.filosofia.net/materiales/pdf25/teoria%20del%20valor.pdf

el consumo [...] define precisamente ese estado donde la mercancía es inmediatamente producida como signo, como valor/ signo, y los signos (la cultura) como mercancía. En cuanto que tiene un sentido, el consumo es una actividad de manipulación sistemática de signos [...] para volverse objeto de consumo eș preciso que el objeto se vuelva signo.

> Baudrillard, Jean. La sociedad de consumo. (1970) Madrid, Raúl. Sujeto, sociedad y derecho en la teoría de la cultura de Jean Baudrillard. Disponible en https://dadun.unav.edu/bitstream/ 10171/5865/1/146.pdf

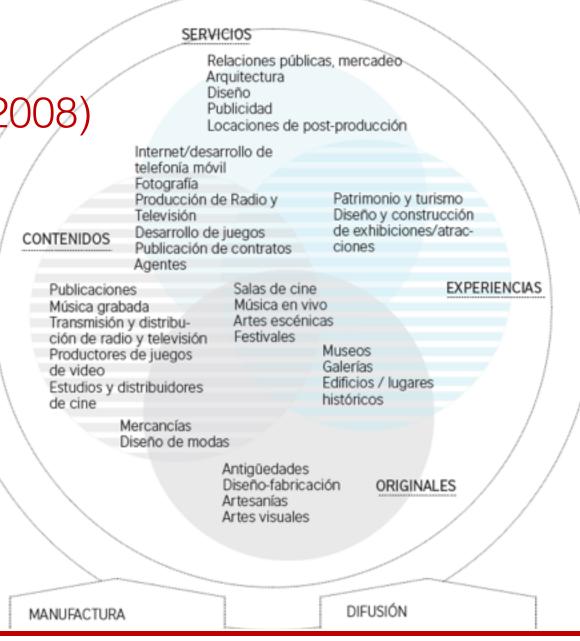
Marco para los Modelos de Negocio Creativos (NESTA*, 2008)

Estos productos o servicios creativos que generamos nosotros los creadores, autores, artistas se pueden leer en el marco de una cadena de intercambio de valor creativo. Es necesario conocer y comprender cómo se mueven nuestras creaciones en esa industria cultural y creativa.

(*) National Endowment for Science Technology and the Arts

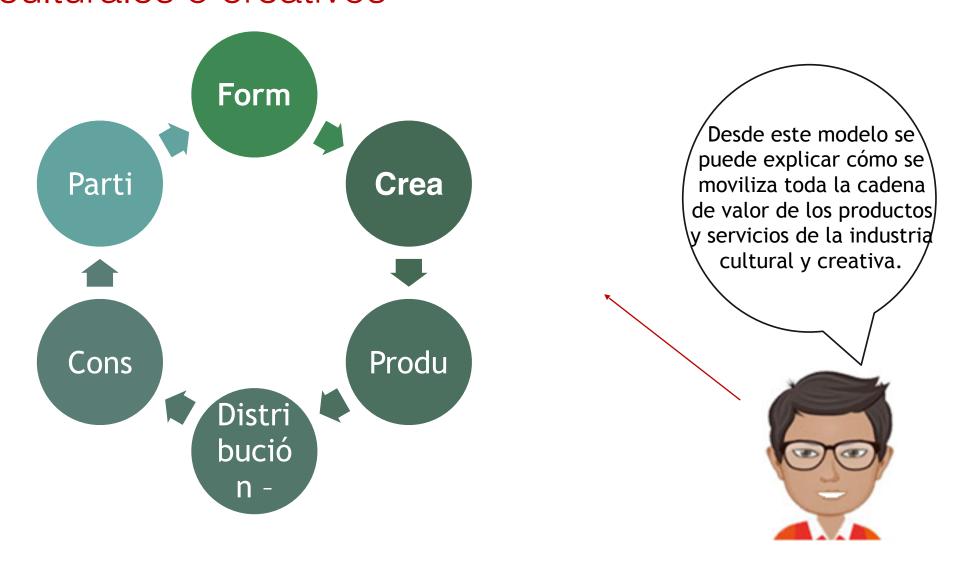
Guía práctica para mapear industrias creativas.

Disponible en: https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/olb/ PUBLICACIONES ODAI Guia-practica-para-mapear-las-industrias-creativas v1 01

Cadena de valor de los productos, servicios o bienes culturales o creativos

Forma ción

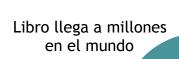
y la piedra filosofal

J. K Rowling se forma como autora, adquiere un lenguaje una disciplina y un oficio

J. K Rowling configurando su historia y personajes/

Partici pación Creaci ón

Pongamos como ejemplo a un producto de las industrias culturales, en este caso...

Consu mo

Contenido editorial se distribuye,

se comercializan derechos de

reimpresión en otros idiomas

Distrib ción

ución -Circula Produc ción

> Editorial Bloomsbury compra derechos y produce el libro con otros creativos

nuevas formas de nuevas

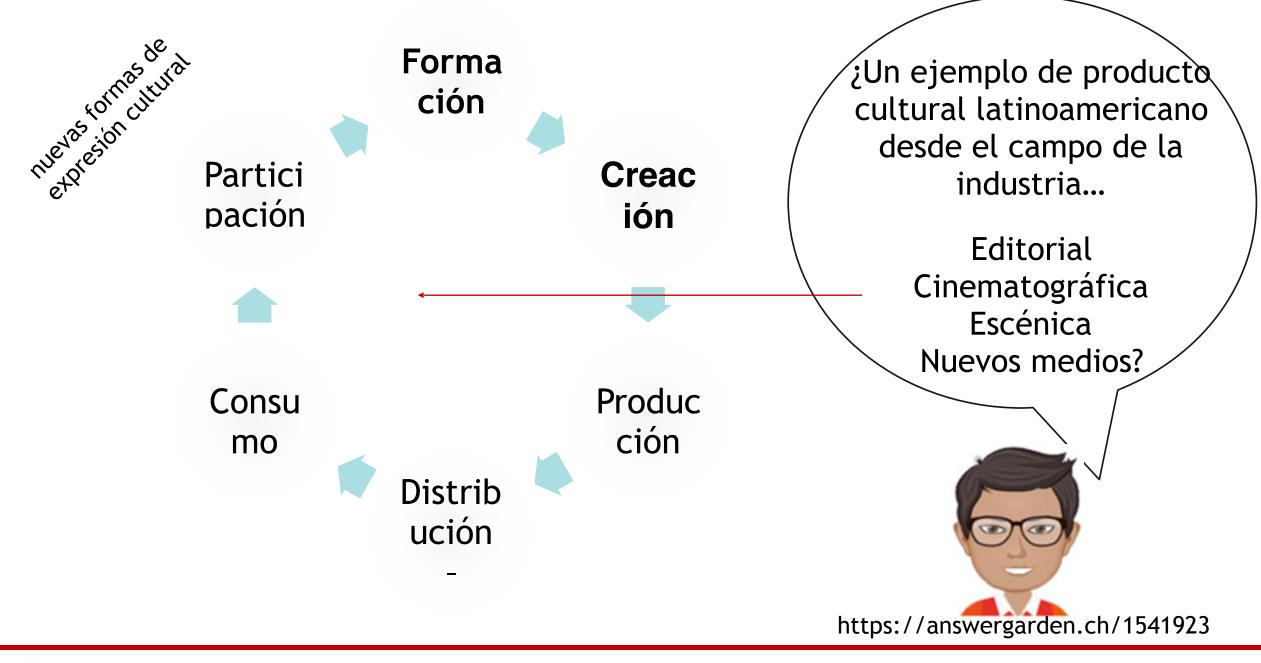

¿Un ejemplo de producto cultural latinoamericano desde el campo de la industria...

Editorial
Cinematográfica
Escénica
Nuevos medios?

Comparte un ejemplo de producto cultural latinoamericano desde el campo de la industria cultural y creativa...

https://answergarden.ch/1541923

tortuga manuelita carlos gardel libro antiprincesas natalia lafourcade floreseneldesierto artesanias festival pichi keche vino argentino liberato kani tequila carnavaldebarranquil ntvg banda uruguaya gabriela mistral arte wixárika la candelaria mayas machu pichu elabrazodelaserpient diablada cologne violeta parra el regeton con pena coachella festival cien años de soledad textiles chinchero festival oftálmica sikuris retina latina gabriel garcía márque duardo galeano el chavo del ocho cultrunazo murga piazzola raúl ruiz mochilaswayuú viche rubén blades mais too sombrerovueltiao pisco carlos vives chavela vargas revista conjunto sombrerovueltiao sombrero de paja toq soda estéreo las telenovelas condorito renata flores coskin rock café tacvba fiesta san juan pulque inti raymi una mujer fantastica marimbadechonta disco tardes infinit shakira coquito la fiesta del chivo temporales teatrales sanchoco la vela puerca banda cumbia ajiaco festivalvallenato salsa cubana concurso de marinera mercedes sosa los palmeras lenguas originarias festival artes vivas marinera candombe losviajesdelviento la guayabera _{humor} cordobés fiesta del chivo betty la fea serie

Retos de la diversidad de expresiones culturales

Conocimientos y expresiones culturales ancestrales de comunidades originarias

Lenguas originarias

¿En qué deberíamos trabajar para el reconocimiento de la riqueza de la diversidad creativa de nuestra región? Mi respuesta es...

https://answergarden.ch/1544462

Mural: Olinda Silvano, Wilma Maynas, Silvia Rice

ECONOMÍA CREATIVA Y POLÍTICAS PARA LA DIVERSIDAD

Impacto de las industrias creativas en la región

PBI Cultural en Sudamérica

PBI promedio

2.35%

Fuente SICSUR, 2006

Cuentas Satélite de Cultura en la región

Países con CSC:

Países con CSC en

progreso:

México

Chile

Brasil

Colombia

Argentina

Costa Rica

Uruguay

Ecuador

Perú

Bolivia

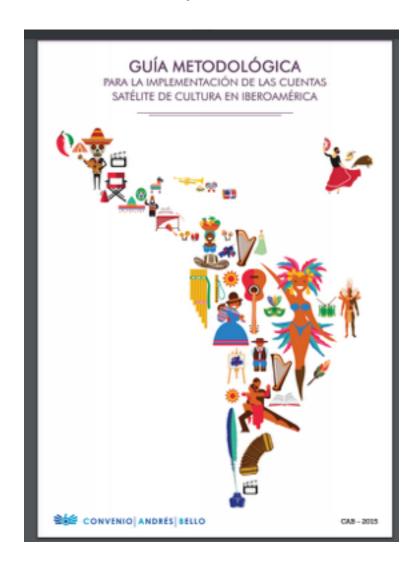

Sectores del campo cultural según UNCTAD

Sector	Actividad			
Servicios creativos	Publicidad, arquitectura			
Publicaciones e imprenta	Libros, periódicos			
Nuevos medios	software, videojuegos, contenido digital			
Audiovisuales	Producción cinematográfica, post-producción y distribución televisión, radio			
Artes escénicas	Danza, teatro, música en directo, ópera, etc.			
Artes Visuales	Pintura, escultura, fotografía			
Expresiones culturales tradicionales	Artesanías, festivales de arte y celebraciones			
Patrimonio cultural	Museos, bibliotecas			
Diseño	Interior, gráfico, moda, joyería y juguetes			

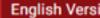
Sectores del campo cultural según CAB

- Audiovisual y radio
- Libros y publicaciones
- Artes escénicas y espectáculos artísticos
- Música
- Educación cultural
- Diseño
- Juegos y juguetería
- Artes visuales
- Creación derechos de autor
- Patrimonio material
- Patrimonio inmaterial

11 subsectores del campo cultural para CSC según Convenio Andrés Bello

Lo último Actualidad - Galería Canal Online Videos Especiales Perfiles Bicentenario

Festividad de la Virgen de la Candelaria generaría más de S/ 113 millones

Según la Cámara de Comercio y la Producción de Puno

Comunidad Andina de Naciones y mediciones preliminares

Aporte del valor agregado bruto cultural al valor agregado nacional de 4 sectores (2007 actualizado al 2014, USD dólares)

Países	Valor agregado bruto del sector cultural	Valor agregado bruto total	% de participación
Bolivia ⁽¹⁾	143,611	13,214,607	1.09
Colombia	1,576,121	333,802,776	0.47
Ecuador	150,480	48,510,903	0.31
Perú	810,374	93,718,009	0.87
Total	2,680,585	489,246,295	

Al PBI en promedio 0,7%

Cuenta Satélite de Cultura de la Comunidad ANDINA

Disponible en: https://www.infoartes.pe/descargar-libro-mediciones-culturales/

Comunidad Andina de Naciones y mediciones preliminares

Consolidado de cuatro sectores del campo cultural. Valor Agregado Bruto por país CAN (2007 actualizado al 2014, USD dólares)

Países	Audiovisual	Libros y publicaciones	Artes escénicas	Música	Total
Bolivia ⁽¹⁾	94,253	44,038	1,646	3,673	143,610
Colombia	828,813	678,998	15,040	53,270	1,576,121
Ecuador	112,726	36,064	794	896	150,480
Perú	414,441	260,989	23,075	111,869	810,374
Total	1,450,233	1,020,089	40,555	169,708	2,680,585

Cuenta Satélite de Cultura de la Comunidad ANDINA

Disponible en: https://www.infoartes.pe/descargar-libro-mediciones-culturales/

Convención UNESCO 2005 y la economía creativa

La Convención 2005 es el único instrumento multilateral relacionado en forma explícita con la economía creativa que cuenta con un monitoreo periódico cuatrienal. De dicho ejercicio de rendición de cuentas se derivan los denominados "informes mundiales", dirigidos a generar información actualizada para la toma de decisiones que afectan a las economías creativas a nivel global y local, desde la premisa de los siguientes tres aspectos básicos:

- El derecho soberano de los países de adoptar e implementar políticas que promueven sistemas de gobernanza y la diversidad de las expresiones culturales basadas en procesos informados, transparentes y participativos y sistemas de gobernanza.
- El acceso equitativo, la apertura y el equilibrio en los flujos de bienes y servicios creativos, así como al libre movimiento de artistas y profesionales culturales.
- El **reconocimiento de la complementariedad** de los aspectos económicos y culturales del desarrollo sostenible (Cliche, Danielle y Yudhishthir Raj Isar, 2017: 18).

Rodríguez, Lázaro. *Economía Creativa en América Latina y el Caribe. BID 2018*Disponible en https://publications.iadb.org/es/economia-creativa-en-america-latina-y-el-caribe-mediciones-y-desafios

4 Objetivos de la aplicación de la Convención 2005

Objetivo 1

APOYAR SISTEMAS SOSTENIBLES DE GOBERNANZA DE LA CULTURA

Objetivo 2

LOGRAR UN FLUJO EQUILIBRADO DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES E INCREMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS ARTISTAS Y PROFESIONALES DE LA CULTURA

Objetivo 3

INTEGRAR LA CULTURA EN LOS MARCOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 4

PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

UNESCO. Informe Mundial Convención 2005. Re|Pensar las políticas culturales. Creatividad para el desarrollo Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265419

Convención de 2005: "reconfigurar" efectivamente la elaboración de políticas culturales en la región

Realidades y retos de la economía creativa en América Latina

Reconocer las disposiciones de sostenibilidad que están en la Convención 2005 Desarrollar
estrategias para
lograr un
desarrollo
culturalmente
sostenible

Para el crecimiento, equidad e integridad cultural en el proceso de desarrollo de nuestra región latinoamericana

Pero tenemos limitaciones en las que hay que trabajar: Acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, distribución, circulación, interconectividad, políticas y marcos normativos, institucionalidad, cooperación, mercados comunes, entre otros...

En una palabra expresa una oportunidad para el reconocimiento de la diversidad cultural en América Latina formalización cooperación regional libertad d expresion participación politi no discriminación consumo local movilización redes colaboración diplomacia cultural consumo local movilización redes colaboración intercambio descolonización colaboración diversidad gobernanza confidenza tradición prosperidad ley de cupo femenino democracia confidenza tradición política inclusiva equidad igualdad visibilidad escuelas perseverancia alegría aceptar al otro intersectorialidad fiestas populares

https://answergarden.ch/1541603

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ARAGÜÉS, Rafael. Apuntes sobre la teoría del valor de Marx.

Disponible en: http://www.filosofia.net/materiales/pdf25/teoria%20del%20valor.pdf

CAN Comunidad Andina de Naciones. Mediciones Culturales. Cuenta Satélite de Cultura de la Comunidad ANDINA (2014)

Disponible en: https://www.infoartes.pe/descargar-libro-mediciones-culturales/

FLORES, José. Del valor de uso al valor de cambio: un (neo)-determinismo en la lógica social.

Disponible en: http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/923/1/valor_uso.pdf

MADRID, Raúl. Sujeto, sociedad y derecho en la teoría de la cultura de Jean Baudrillard.

Disponible en https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5865/1/146.pdf

UNESCO. Políticas para la creatividad.

Disponible en: http://www.lacult.unesco.org/docc/

<u>UNESCO Guia por una economia creativa.pdf</u>

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS

OBLIGATORIAS

Rodríguez, Lázaro. Economía Creativa en América Latina y el Caribe. BID 2018
Disponible en https://publications.iadb.org/es/economia-creativa-en-america-latina-y-el-caribe-mediciones-y-desafios

Informe del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Invertir en cultura. Disponible en: http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2013_brochure_n2_ifcd_es.pdf

SUGERIDAS

Informe UNCTAD sobre Economía Creativa: ampliar los cauces del desarrollo local. http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-es.pdf

Informe UNCTAD sobre Economía Creativa, una opción factible de desarrollo. http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf

Recomendación UNESCO relativa a la Condición del Artista http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2015/11/Recomendacion_artista_final.pdf

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS

ADICIONALES

MARTINELL, Alfons (1999) Los agentes ante los nuevos retos de la gestión cultural. (http://rieoei.org/rie20a09.htm) En: revista Iberoamericana de Educación N° 20.

OLMOS, Héctor (2008). Gestión cultural y desarrollo: claves del desarrollo. Madrid: AECID.

RAUSELL Pau (Dir.) (2007) Cultura. Estrategia para el desarrollo local. Madrid: AECID

CEPAL, OEI, (2014) Cultura y Desarrollo económico en Iberoamérica. Madrid

BRITISH COUNCIL, (2010) Guía práctica para mapear industrias creativas. Disponible en: https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/olb/PUBLICACIONES_ODAI_Guia-practica-para-mapear-las-industrias-creativas_v1_010110.pdf

Sobre la propiedad intelectual de este material

Esta presentación fue desarrollada por Julio Vega

para la <u>Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDC)</u>, en el marco del programa de formación en español para América Latina

Convención 2005 de UNESCO para la diversidad de las expresiones culturales: Una herramienta para el sector cultural latinoamericano

Coordinado por Creatividad y Cultura Glocal A.C. en colaboración con la Red U40.

Para reutilizar este material se requiere de autorización expresa. Si está interesado favor de ponerse en contacto con la FICDC