

SEMINARIO “EMPRESARIANDO EL ARTE”
(6 U.D.)

REQUISITOS	:	UD 380
CARÁCTER	:	Electivo de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial
CONTROLES	:	Proyecto Grupal y Mini-Contoles
CLASES	:	1 clase semanal
PROFESOR	:	MARIA PAZ SORIANO B.
SEMESTRE	:	OTOÑO 2005

OBJETIVOS :

- a) Incrementar en los alumnos el conocimiento en torno a nuevas posibilidades y desafíos empresariales que les esperan en el mundo laboral. En este curso se aborda el manejo empresarial del arte y el rol de los Industriales en ello.
- b) Proporcionar un espacio de reflexión y discutir los conceptos asociados al tema “Administrando el arte”.
- c) Poner en contacto a los alumnos con la realidad de proyectos ejecutados en del sector.

CONTENIDOS:

1. Concepto de emprendimiento en el arte y la cultura. (2 clases)
2. Empresariando el arte, un concepto diferente de empresario. (2 clases)

3. Charlas de profesionales invitados en base a sus experiencias concretas. Un total de 6 charlas. (6 clases)
Ejs.
 - i) Jimena Vera Moreno. Ingeniero a cargo del Proyecto MetroArte y actual Gerente de Comunicaciones Corporativas de ENAP.
 - ii) Alfredo Rates. Director de la película chilena “La niña en la Palomera”.
4. Introducir el estilo de administración y formas de competir en este sector. (2 clases)
5. En algunos sectores del arte y de la cultura, el producto es único, insustituible e inmodificable. (2 clases)

ACTIVIDADES:

1. Se contemplan actividades grupales:
 - a. Reflexión y discusión en grupo con apoyo de artefactos diseñados para este propósito.
 - b. Formas de empoderarse del tema.
2. Se contemplan 6 charlas testimoniales de profesionales comprometidos en el desarrollo y evolución de los proyectos empresariales en el arte; televisión, museos, cultura, etc.

EVALUACION:

- o Proyecto Grupal que se llevará a cabo a lo largo del semestre con entrega de un Estado de Avance en semana 8 e Informe Final en semana 14. (50%)
- o Mini-Controles de las 6 Charlas de Especialistas en el tema.
 1. 3 Mini Controles de 20 minutos cada uno (20%). Cada mini-control incluirá dos charlas.
- o Mini-Controles de la discusión de Casos y material de trabajo en clases.
 2. 3 Mini Controles de 20 minutos cada uno (20%) Cada mini-control incluirá 2 casos y/o papers reflexionados en clases.
- o Participación en clases y compromiso con su propio aprendizaje.(10%)

BIBLIOGRAFIA:

De apoyo:

1. The International Journal of Arts Management. (IJA)
<http://www.hec.ca/ijam/welcome.htm>
2. Michael A. Fopp, Managing Museums and Galleries.

ANEXO de Bibliografía (Ejemplos)

Management Control and Museums IJA Vol 4 N°1

Stéphanie Chatelain-Ponroy

Stéphanie Chatelain-Ponroy has a PhD in management from the University of Paris Val-de-Marne and is associate professor of business administration at the University of Picardie in Amiens, France. Her field of research is the management of cultural organizations.

RESUMEN

Por muchos años, los museos franceses han experimentado numerosos cambios, tanto en cuanto a su evolución como a su entorno. En la actualidad, se ven enfrentados a la necesidad creciente de instaurar una gestión más rigurosa, en la que los administradores cuenten con los medios para crear nuevas relaciones, evolucionar y adaptarse al nuevo entorno, y dispongan también de las herramientas para funcionar en su papel ampliado - en suma, todos los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos.

El control de gestión constituye un medio para dar respuesta a tal necesidad de reposicionamiento, con todas las oportunidades y limitaciones que trae aparejadas. En el presente artículo se presentan los resultados de una investigación realizada sobre la situación actual en Francia y las prácticas de gestión aplicadas en los museos franceses. Mediante un método de entrevistas semidirectas, el autor analizó una serie de casos típicos a fin de comprender cómo podría incorporarse el control de gestión en los museos de Francia.

Managing Non-Profit Arts Organizations Through Management Accounting Systems: Mission Possible? IJA Vol 1 N°2

Johanne Turbide, Keith Hoskin

Johanne Turbide is assistant professor at the École des Hautes Études Commerciales (HEC), Montreal, Canada. She is a chartered accountant (1987) and obtained her PhD at the University of Warwick, England, in July 1997. Her research interests are mainly related to accounting in the arts sector. She currently teaches the accounting course within the Arts Management Program at HEC.

Keith Hoskin is professor of accounting at the University of Warwick, England. He has published extensively in the areas of accounting and management, and also in the field of education, and has contributed numerous articles in leading journals such as Accounting, Organization and Society; Accounting, Auditing and Accountability Journal; and Organization. He holds a PhD from the University of Pennsylvania.

RESUMEN

Desde hace ya más de un cuarto de siglo los lazos entre el mundo de la gestión y el de las artes se han ido estrechando cada vez más. Sin embargo, muy pocos vínculos se han establecido entre la contabilidad gerencial y la gestión de las artes, lo que ha llevado a una percepción muy difundida de incompatibilidad entre estos dos campos, acentuada por la falta de estudios teóricos y empíricos sobre el rol que la contabilidad gerencial puede desempeñar en el seno de las organizaciones artísticas.

En este artículo proponemos un análisis preliminar del surgimiento, en las últimas décadas, de ambas disciplinas con el propósito de lograr una mejor comprensión de las razones que las han llevado a evolucionar de manera paralela, sin punto de contacto. El análisis divide la historia reciente de ambos campos en dos períodos: de 1960 a 1980, y de 1980 a hoy en día. El estudio de la evolución interna del discurso crítico y docto de cada disciplina nos llevó a concluir que existe actualmente la posibilidad de elaborar nuevos enfoques teóricos que consideren una nueva compatibilidad entre la contabilidad gerencial y la gestión de las artes. Para concluir, sugerimos las perspectivas de investigación que consideramos más compatibles para lograr esquemas exitosos de comunicación e interacción entre estos dos campos.

Vendiendo arte en la Internet: <http://www.artbusiness.com/>

ANEXO DE LAS RESPONSABILIDADES DE UN INDUSTRIAL EN ARTE

An arts administrator may perform the following tasks:

- seek sponsorship and funding through liaison with Commonwealth, state, territory, local and political bodies and with community and industry organisations
- prepare and submit funding submissions
- negotiate with artists and performers regarding contracts
- coordinate and take responsibility for arts programs
- coordinate sound and lighting, stage management and security, box office sales, distribution and sale of publications, public relations and catering
- take part in the commissioning and purchasing of works of art
- organise and promote exhibitions and events
- help to develop and implement the organisation's strategic plans and marketing strategies
- manage the organisation's human and financial resources, including budget preparation
- provide an appropriate working environment for employees
- liaise with the media

- provide education services to the public
- make recommendations on cultural grants
- make sure that corporate and legal requirements are complied with
- provide support in policy development and reporting to the board of directors.

Work Conditions

The duties of arts administrators vary according to the type of cultural or artistic environment in which they are employed, the level at which they are employed and the size of the organisation. In small organisations, arts administrators may be involved in all aspects, whereas in large organisations they usually specialise in one particular area such as marketing, education or seeking sponsorship.

Personal Requirements

- good oral and written communication skills
- able to relate to people of diverse backgrounds
- good organisational and management skills
- able to handle finances
- able to work under pressure and to deadlines
- able to work flexible hours
- appreciation of the role of the arts in the community