

MAESTRÍA EN INDUSTRIAS CULTURALES

Secretaría de Posgrado

Título del Curso: Industria del Libro

Docente: Dr. Roberto Igarza

Objetivos:

Se propone:

- Definir la cadena de valor y los procesos relevantes de las actividades del sector editorial.
- Identificar y conceptualizar los rasgos distintivos que caracterizan el sector.
- Ofrecer distintos enfoques (producción, distribución, regulación, consumo) para analizar las implicancias sociales, culturales y económicas de las actividades sectoriales.
- Poner en perspectiva histórica las actividades editoriales a la luz de las transformaciones en el acceso al conocimiento y de la evolución de las experiencias de lectura y escritura.
- Analizar el rol específico de la creatividad, la curaduría, la mediación y la prescripción, en la cadena de valor del libro.
- Abordar de manera comparada y crítica las políticas públicas vinculadas a la promoción de la Lectura y el Libro.

Unidades:

Unidad 1. El libro y la Cultura

Cultura y escritura. El libro: protomedio. El Libro como instrumento revolucionario (Revolución Francesa, Revolución Industrial). El siglo XX: la explosión del conocimiento y la Sociedad de lectores. Lectura y escritura como herramientas para la democracia. Especificidades: producto cultural/bien simbólico, producto industrial/bien económico. La debilidad de las taxonomías sectoriales (contenidos, conocimiento, entretenimiento). La historia de la actividad editorial argentina y latinoamericana.

Unidad 2. La Cadena de Valor

Las lógicas de la actividad editorial: tecnológica, industrial, cultural, social, política. Los actores sociales (autor, editor, director de colección, ilustrador, diseñador, diagramador, corrector, traductor, agente literario). Catálogo. Plan editorial. Tipologías de productos

editoriales y subsectores industriales. Los recorridos de la legitimación: concepto y función social de los prescriptores. Distribución y comercialización (distribuidores, librerías, puestos de diarios, grandes superficies). Las librerías y la exploración de alternativas. Los intercambios no comerciales. La desintermediación. Las plataformas digitales.

Unidad 3. Los mercados: puesta en perspectiva

Segmentación de la oferta y de públicos. Después de la teoría de la larga cola. El Contexto Global y Regional: su caracterización. La relación con los nuevos actores sociales. De la crisis a la transición. Competitividad. Sobreproducción y visibilidad. Flexibilidad y precio. Factores que configuran la circulación del libro. El valor de las coediciones. Del creador invisible al autor publicado: el fenómeno de la autoedición. La promoción del libro (revistas culturales, suplementos literarios, medios audiovisuales, publicidad, Ferias). El comercio internacional.

Unidad 4. Las lecturas en entornos transmediales

Las transiciones en las formas de conocer. Las nuevas narrativas: del texto al transmedia. Los entornos de lectura. De los consumos tradicionales a la hibridez. Los cambios en las formas de leer: interactuar en lugar de contemplar. La evolución del entorno tecnológico: transformaciones a partir de la convergencia tecnológica. El libro enriquecido. La era de la ubicuidad. La pérdida de significación de los contextos. El nomadismo tecnologizado. La “lectura social” entre las nuevas formas de producción y consumo cultural. Los libros digitales.

Unidad 5. Los Mediadores

Curaduría, mediación y prescripción. Retos para las bibliotecas públicas y escolares. La resignificación de los mediadores. El sistema educativo y el rol de los docentes. El rescate de las mediaciones: las nuevas operaciones de mediación.

Unidad 6. La gestión de las creatividades

El valor de la creatividad. La gestión de derechos. El marco legal. La ley de derechos de autor. El precio único: fundamentos, problemáticas. Reprografía. Conocimiento abierto y cultura 2.0. Cocreatividades. La civilización de “los bárbaros”: acerca de la cultura 2.0. Organizaciones vinculadas con el sector: las cámaras empresariales, las sociedades de escritores, la gestión colectiva de derechos de autor. El depósito legal. El registro ISBN: limitaciones y posible evolución.

Unidad 7. Los Roles del Estado

Nuevos y viejos roles. Bibliodiversidad. La relevancia de las lenguas originarias. Las compras gubernamentales. Hacer visible lo que no lo es. Políticas de promoción de la lectura. Los programas de inclusión digital. La integración de políticas públicas (educación en medios, alfabetización digital, promoción de la lectura). Las encuestas nacionales de Lectura. Las encuestas de Producción Editorial. Las encuestas de Librerías. Los indicadores.

Forma de evaluación:

Se evaluarán dos aspectos del trabajo de los maestrandos:

- (1) La participación en foros y chats (individual y grupal) como resultado de las lecturas indicadas por el docente y las actividades de producción correspondientes a las consignas intermedias.
- (2) Un trabajo escrito: Profundización de un tema abordado en el curso, fundándose en un entrecruzamiento plural de teorías y aportando una perspectiva original. Preferentemente, estará vinculado a una experiencia propia del maestrando, personal o profesional, a su actividad actual o a su trabajo final de maestría. Tendrá una extensión de entre 12 y 15 páginas. Respetará los estándares de estilo y citación aplicables a un artículo de revista científica.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad 1. El libro y la Cultura

Littau, Karen (2008), "Historia de la lectura", en *Teorías de la lectura. Libros, cuerpos y bibliomanía*, Manantial, Buenos Aires, pp. 35-48.

García Canclini, N.; Gerber Bicecci, V.; López Ojeda, A.; Nivón Bolán, E.; Pérez Camacho, C.; Pinochet Cobos, C. Y Winocur Iparraguirre, R. (2015). *Hacia una antropología de los lectores*. México: Ediciones Culturales Paidós, S.A. De C.V, Fundación Telefónica.

Unidad 2. La Cadena de Valor

Bain&Company (2011), *Publishing in the digital era*, B&C/Forum d'Avignon, Paris.

De Sagastizábal, L. y Estévez Fros, F. (2002), *El mundo de la edición de libros*, Paidós, Buenos Aires.

Igarza, Roberto (2013), "La cadena de valor", en *Nueva Agenda del libro y la lectura*. UNESCO-CERLALC. Cumbre Intergubernamental 2013. Bogotá, Julio de 2013.

Unidad 3. Los mercados: puesta en perspectiva

CEDEM (2012), *Producción editorial argentina. Un análisis en base a los datos del ISBN*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

CAL (2019), *Situación del libro argentino 2018*. Buenos Aires.

CAL & ISBN.Ar (2019) *Informe de producción del libro argentino 2018*. Buenos Aires.

SINCA (2012), *Estadísticas nacionales de Títulos editados, ejemplares impresos y promedio de ejemplares*, Buenos Aires, consultado en <http://sinca.cultura.gov.ar/sic/estadisticas/> el 9 de julio de 2013.

Unidad 4. Las lecturas en entornos transmediales

Barbero, J.M. et Lluch, G. (2011), *Lectura, escritura y desarrollo en la SI*, Serie Estudios, UNESCO-CERLALC, Bogotá.

Littau, Karen (2008), "Anatomía de la lectura" y "El lector en la teoría", en *Teorías de la lectura. Libros, cuerpos y bibliomanía*, Manantial, Buenos Aires, pp. 17-34, 163-196.

Scolari, Carlos (2013). *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*, Deusto, Barcelona.

Igarza, Roberto (20145) *Metodología común para explorar y medir el comportamiento lector. El encuentro con lo digital*. UNESCO-CERLALC. Bogotá.

Unidad 5. Los Mediadores

Baró Llambias, Mónica (2011), *Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones*, Ministerio de Educación, Madrid.

Clarke, Angela, *A library is not just about books: it's also a place for the vulnerable*, publicado en The Guardian el 20 de Julio de 2013, consultado en <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/20/libraries-books-place-for-vulnerable> el 20 de julio de 2013.

Igarza, Roberto (2013), “Los mediadores”, en *Nueva Agenda del libro y la lectura*. UNESCO-CERLALC, Cumbre Intergubernamental 2013, Bogotá.

Roberts, Ken (2012), *Facing the Future. A Vision Document for British Columbia's Public Libraries*, Gobierno de Canadá.

Unidad 6. La gestión de las creatividades

Ficsor, Mihály (2009), “El autor en la era digital. ¿Un concepto en crisis?”, en *Revista Iberoamericana de derecho de autor*, año III, Nro.5, UNESCO-CERLALC/Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, pp. 29-67.

Igarza, Roberto (2012), “Las formas de conocer en la era 2.0: Hacia un nuevo pacto educativo”, en *Informe de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires*, Fundación Banco Provincia, La Plata.

Caso Taringa (2012), *Taringa y el potencial acuerdo con la Cámara Argentina del Libro (CAL)*, Notas de prensa y dossier de la cátedra.

Unidad 7. Los Roles del Estado

Secretaría de Cultura (2013), *Encuesta Nacional de Lectura 2011*, Buenos Aires.

FGEE (2011), *Hábitos de lectura y compra de libros en España. Encuesta nacional*, Madrid.

UNESCO-CERLALC (2013), “Los roles del Estado”, en *Nueva Agenda del libro y la lectura*, Cumbre Intergubernamental 2013. Bogotá.

UNESCO-CERLALC (2011), *Ley Modelo de fomento del libro y la lectura*. Bogotá.

Bibliografía Optativa:

Unidad 1.

Bordieu, Pierre (2002), “*Campo intelectual y proyecto creador*”, en *Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto*, Montessor, Buenos Aires.

Cavallo, Guglielmo (1995), *Libros, editores y público en el Mundo Antiguo*, Alianza, Madrid.

Chartier, Roger (1992), “*Introducción a las prácticas de la lectura en la era moderna (siglos XVI-XVIII)*”, en *El mundo como representación*, Gedisa, Barcelona.

----- (1994), *El orden de los libros*, Gedisa, Barcelona.

Goldfinger, Charles (1994), *L'utile et le futile; l'économie de l'immatériel*, Odile Jacob. Paris.

Igarza, Roberto (2009), “*Cultura urbana, cultura de la movilidad, cultura global*”, en *Burbujas de ocio, Nuevas formas de consumo cultural*, La Crujía, Buenos Aires, pp. 17-32.

Newbiggin, John (2010), *Economía creativa. Una guía introductoria*, Serie Economía Creativa y Cultural/British Council.

Rifkin, Jeremy (2000), *La era del acceso. La revolución de la nueva economía*, Col. Estado y sociedad, Paidós, Barcelona.

Schmucler, Héctor y Terrero, Patricia (1993), “Nuevas tecnologías y transformaciones del espacio urbano. Buenos Aires 1970-1990”, en *Revista Telos*, Fundesco, N°32, Madrid, p27 y ss.

Unidad 2.

De Diego, José Luis (dir.) (2006), *Editores y políticas editoriales en Argentina, 1880-2000*, Fondo de Cultura Económica, México.

De Sagastizábal, Leandro (1995), *La edición de libros en Argentina. Una empresa de cultura*, Eudeba, Buenos Aires.

Tossi, C. (2010), “La edición de libros de texto. Un análisis sobre el proceso de edición”, En *IX Congreso Nacional de Hispanistas*, La Plata, 27-30 de abril de 2010, consultado en <http://ixcah.fahce.unlp.edu.ar> el 3 de julio de 2012.

Unidad 3.

PWC (2011), *Outlook. Consumer and educational book publishing*. PWC.

Wischenbart, Rüdiger (2011), *The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections*, O'Reilly Media.

Unidad 4.

Orihuela, José Luis, “New Lovers and old friends: narración y tecnologías desde la imprenta a la Internet”, en *Congreso Hipertextual de Comunicación*, Universidad Iberoamericana, México D.F., 12-16 de febrero de 2001, consultado en <http://www.unav.es/digilab/uia/soportes.htm> el 30 de noviembre de 2002.

Caron, Bettina (2012), “Jorge Larrosa: la lectura como experiencia” en *Posmodernidad y lectura. La lectura literaria: una interferencia necesaria en la cultura mediática*, Zorzal, Buenos Aires, pp. 51-60.

Falbo, Graciela (2012), *Leer al lector. Entre inclusiones y exclusiones*. *Questtion*, V. 1, N.º 36, pp. 25-31, La Plata.

Igarza, Roberto (2013), *La Sociedad del Ocio intersticial*, en *Argumentos para una Sociedad del Ocio*, Obra colectiva, Biblioteca de la Mirada/Ed. La Marca, Bs. Aires. (en imprenta)

----- (2012), *El libro-pantalla: los contenidos digitales y el futuro de la lectura*. En *La Sociedad de las cuatro pantallas*, Obra colectiva, Ed. Ariel/Fundación Telefónica, Madrid, pp. 81 y ss.

----- (2011) *eBooks. Hacia una estrategia del sector Editorial. Consideraciones acerca de la movilidad y de la evolución en las experiencias de consumo*. *Up-Grade*, Cámara Argentina del Libro (CAL), Buenos Aires.

----- (2010), *eBooks. Hacia una estrategia del sector Editorial*, CAL Cámara Argentina del Libro, Buenos Aires.

Petit, Michèle (2001), *Lecturas: del espacio íntimo al espacio público*, Espacios para la lectura, Fondo de Cultura Económica, México.

Sánchez, S.; Lluch, G. y del Río, T. (2013), “La lectura en la web 2.0. Estudio de caso: los blogs en el Reto Delirium”, en *@Tic Revista de Innovación Educativa*, Enero-junio de 2013, publicado el 21 de junio de 2013, Universitat de Valencia, Valencia, pp. 75-84.

UNESCO-CERLALC.(2012), *El libro electrónico-Tendencias y recomendaciones*, Bogotá.

Unidad 5.

American Library Association (1989), *Presidential Committee on Information Literacy. Final Report*, consultado en

<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm> el 20 de noviembre de 2010.

IFLA-UNESCO (2002), *Directrices IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar*, consultado en <http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-es.pdf> el 20 de noviembre 2012.

Ministerio de Educación-Chile (2010), *Estándares para bibliotecas Escolares. Documento Preliminar*, Santiago de Chile.

OCDE (2005), *The definition and selection of key competencies: Executive summary*, consultado en <http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf> el 8 de Junio de 2010.

Vershow, Ben (2013), *Hacking the Library*, consultado en http://www.nypl.org/sites/default/files/nypl_labs_hacking_the_library_vershow_final_journal_of_library_administration.doc el 3 de julio de 2012.

Unidad 6.

Igarza, Roberto (2004), *Entrevista*, en Ottobre, S., *Elogio del Autor*, La Crujía/UAB, Buenos Aires/Barcelona.

----- (2012), *Internet en transición: A la búsqueda de un nuevo estatuto para la cultura digital*. En *En la ruta digital. Cultura, convergencia tecnológica y acceso*, Sec. De Cultura de la Nación, B.Aires, pp. 147 y ss.

Unidad 7.

Alianza de editores independientes (2007), *Declaración Internacional de los Editores Independientes, por la protección y la promoción de la bibliodiversidad*, Fundación Meyer/BNF/UNESCO, consultado en <http://sinca.cultura.gov.ar/archivos/documentacion/investigaciones/Declaracion.pdf> el 5 de enero de 2012.

Colleu, Gilles (2008), *La edición independiente como herramienta protagónica de la bibliodiversidad*, La Marca Editora, B.Aires.

UNESCO-CERLALC (2011), *Metodología para explorar el Comportamiento Lector*, Bogotá.

CV docente resumido:

Roberto Igarza es graduado de la *École d'Ingénieurs de Lausanne* (Suiza) y Doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral (Argentina). Docente de la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige el Programa de Investigación en Educación Ubicua, y en otras universidades como profesor de Especializaciones, Maestrías y Doctorados (UNQ, UBA/FCE cat.A1, UdeSA, UNQ, UNViM). Se ha desempeñado como consultor de la UNESCO/CERLALC (Centro de estudios regionales sobre el libro y la lectura en ALyC). Se desempeñó como director de proyectos en el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director del Observatorio Mundial de televisiones educativas y de descubrimiento con sede en París. Sus trabajos de investigación se interesan por los cambios en la producción, difusión y hábitos de consumo de contenidos culturales.

En el ámbito empresarial, ha colaborado con el Grupo Planeta (España) para ediciones, desarrollo de aplicaciones y producciones interactivas multimediales de educación y de

divulgación. En total, más de 50 obras entre enciclopedias, colecciones históricas y manuales de enseñanza de idiomas.

Es autor de numerosas publicaciones científicas y libros editados en Argentina, Colombia, España y México. Entre sus publicaciones figuran: *Estrategias de Convergencia 3.0. Nuevos Medios* (Crujía, 2008), *Burbujas de ocio. Nuevas formas de consumo cultural* (Crujía, 2009), *Consideraciones acerca de la movilidad y de la evolución en las experiencias de lectura* (Cámara Argentina del Libro, 2011). En colaboración, ha publicado *Manual para una lectura inteligente de los medios* (Aula XXI/Santillana, 2008), *La cuarta pantalla* (Ugerman, 2008), *Las formas de conocer en la era 2.0* (IDH/PBA, 2011), *Cartografía del periodismo participativo en Iberoamérica* (Tirant-lo-Blanch, Valencia, 2011), *En la ruta digital* (Sec.deCultura, 2012), *La Sociedad de las cuatro pantallas* (Telefónica/Ariel, Madrid, 2012), *Las formas de conocer en la Era 2.0: Nuevos escenarios para la práctica de la lectura* (Congreso de la Lengua, Instituto Cervantes, Madrid/Panamá, 2013), *Bibliotecas escolares: considerandos para una política pública* (Min.Educ.Colombia, 2014), *Argumentos para una Sociedad del Ocio* (Marca, 2014), *Transmediaciones: creatividad, innovación y estrategias en nuevas narrativas* (Crujía, 2016), *Dinámica del consumo de contenidos culturales de los jóvenes escolarizados* (OIC, Gob.CABA, 2014). En los últimos cinco años, la Academia Nacional de Educación ha publicado de su autoría varios artículos y capítulos: “*Bibliomorfofis: las políticas públicas del libro y las lecturas en la época de las pantallas*” (2016), “*De la alfabetización a la alfabetización transmedia*” (2016) y “*Aportes para una nueva agenda de políticas públicas de evaluación de la Calidad en Educación: Los desafíos en Educación Superior*” (2018). Recientemente, el CERLALC/UNESCO ha publicado de su autoría *Nueva Agenda por el libro y la lectura: Recomendaciones de políticas públicas para Iberoamérica* (2013) y *Metodología para explorar y medir el comportamiento lector en la era digital* (2015).

Es miembro de comités editoriales y científicos de su especialidad en Argentina, Brasil y Chile.

Dirige la Colección *Futuribles* en Editorial Parmenia/LaCrujía (LaSalle).

Es miembro de la Academia Nacional de Educación (desde 2010).