

SAGRADO

Universidad del Sagrado Corazón

PRONTUARIO

TÍTULO:	El negocio del arte y el entretenimiento
CODIFICACIÓN:	ENT 105
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

En este curso se discute el perfil e importancia de la industria de las artes y el entretenimiento y aborda sus principales características. Se discute el trasfondo histórico de la industria y su evolución, así como una amplia categorización de la actividad artística, deportiva y de entretenimiento como un conglomerado de sectores donde existen oportunidades de desarrollo. Se discuten los principales actores que intervienen en la industria, se analiza su cadena de valor y últimas tendencias.

JUSTIFICACIÓN

La actividad artística representa una oportunidad multimillonaria para Puerto Rico si se considera la abundancia de talento creativo que ha alcanzado grandes logros a nivel internacional. Sin embargo, el talento artístico debe ir acompañado de una infraestructura de recursos humanos capacitada para llevar dicho talento al mercado a través de estrategias de negocio, mercadeo y manejo financiero. Esto requiere entender el desarrollo histórico de la industrias, sus tendencias y sus oportunidades. La competitividad y acceso a mercados se hace más complicada con el fortalecimiento de plataformas digitales que sustituyen a las multinacionales tradicionales, por lo que estos nuevos profesionales de la industria deben formular estrategias desde la sostenibilidad, equidad y una visión de largo plazo, siempre aprovechando las oportunidades que surgen en el corto plazo.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

Competencia transversal

- 1. Comunicación oral y escrita**
- 2. Emprendimiento e innovación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Conocer el desarrollo histórico de la industria de las artes y el entretenimiento
2. Identificar características del impacto de la industria en la economía y la sociedad
3. Reconocer los distintos subsectores y actividades que forman parte de la industria de las artes y el entretenimiento
4. Describir la estructura de la industria y su cadena de valor según los sectores
5. Identificar las principales tendencias locales y globales de la industria
6. Reconocer oportunidades de nuevas empresas y proyectos según las tendencias

CONTENIDO

1. Desarrollo histórico del arte como industria y el entretenimiento
 - a. El ocio y el entretenimiento
 - b. Evolución de las prácticas artísticas hacia la industria
2. El impacto de las artes y el entretenimiento
 - a. Impacto económico del sector a nivel local e internacional
 - b. Consumo y participación en las artes y el entretenimiento
 - c. Características del empleo y las entidades en la industria
3. Sectores dentro de las artes y el entretenimiento
 - a. Artes visuales
 - b. Artes escénicas
 - c. Música
 - d. Diseño
 - e. Medios y audiovisual
 - f. Deportes
 - g. Entretenimiento
 - h. Turismo y ocio
 - i. Patrimonio cultural
4. Características de la industria
 - a. Similitudes y diferencias con otras industrias
 - b. Cadena de valor
 - i. Características de la creación
 - ii. Características de la producción
 - iii. Características de la difusión
 - iv. Características del consumo
 - v. Rol del gobierno en la industria
5. Tendencias a nivel local e internacional
 - a. Revolución digital
 - b. Diversificación en fuentes de ingreso
 - c. Internacionalización
 - d. Figuras públicas e “influencers”

6. Identificación de oportunidades en la industria
 - a. Retos y oportunidades de las artes y el entretenimiento
 - b. El futuro de la industria

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Flipped classroom
- Discusión de publicaciones especializadas, artículos de periódicos y documentos oficiales
- *Challenge Based Learning*
- Trabajo de investigación en grupo
- *Design Thinking*
- Aprendizaje colaborativo
- Recursos electrónicos y páginas Web
- Presentaciones
- Realización de proyecto
- Diseño participativo

EVALUACIÓN

Presentaciones orales	10%
Composiciones	20%
Trabajos parciales	40%
Proyecto final	<u>30%</u>
Total	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

REFERENCIAS

Libros

Albarran, A. B. (2013). *The social media industries*.

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=1143700>

Antchak, V., & Ramsbottom, O. (2020). *The fundamentals of event design*.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2324599&aut>

[hype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525](https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=1143694)

Bouchet, P., Hillairet, D., & Bodet, G. (2013). *Sport brands*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=1143694>

Burgess, R. J. (2013). *The art of music production: The theory and practice*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=3055630>

Burton, R., & O'Reilly, N. (2016). *Sports business unplugged: Leadership challenges from the world of sports*. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4731853>

Flew, T. (2012). *The creative industries: Culture and policy*.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=699708&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Formica, P., & Edmondson, J. (2020). *Innovation and the arts: The value of humanities studies for business*. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=6119599>

Gammons, H. (2011). *The art of music publishing: An entrepreneurial guide to publishing and copyright for the music, film, and media industries*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4266457>

Gaylin, D. H. (2015). *A profile of the performing arts industry: Culture and commerce*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4009410>

Kerrigan, F. (Ed.). (2010). *Marketing the arts: A fresh approach*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=517089>

Kulhan, B. (2017). *Getting to: The art of business improv*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4773619>

- Matthews, D. (2016). *Special event production: The process*.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1057365&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Medina, M., Herrero, M., & Urgellés, A. (2017). *Current and emerging issues in the audiovisual industry*. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4816211>
- Morris, J. W. (2015). *Selling digital music, formatting culture*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=2009964>
- The New Strategist Editors. (Ed.). (2015). *Who's buying entertainment*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=2122358>
- Olivas-Lujan, M. R., & Bondarouk, T. (2013). *Social media in strategic management*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=1341908>
- Schiuma, G. (2011). *The value of arts for business*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=7113069>
- Singh, J. P. (2010). *Globalized arts: The entertainment economy and cultural identity*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=908619>
- Smith, M. & Richards, G. (2013). *The routledge handbook of cultural tourism*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=1114637>
- Stim, R. (2015). *Music law: How to run your band's business (8th ed.)*.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1013768&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

- Tonks, A. (2020). *The a to z of arts management: Reflections on theory and reality*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=6121566>
- Valero, D. (2014). *Branded entertainment: Dealmaking strategies & techniques for industry professionals*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=3319557>
- Varbanova, L. (2012). *Strategic management in the arts*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=1104757>
- Walmsley, B. (Ed.). (2011). *Key issues in the arts and entertainment industry*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=835809>
- Worth, B. (2017). *Summary and analysis of streaming, sharing, stealing: Big data and the future of entertainment : Based on the book by Michael D. Smith and Rahul Telang*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4811748>
- Zhang, J. J., Huang, H., & Nauright, J. (2017). *Sport business in leading economies*.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/sagrado-ebooks/detail.action?docID=4947198>

Revistas

AMC Entertainment Holdings, Inc SWOT Analysis.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=bsu&jid=LH21&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525>

Amusement business

<https://search.proquest.com/publication/34686?accountid=39118>

Arts and the Market

<https://search.proquest.com/publication/956333?accountid=39118>

Asia Pacific Arts

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=hlh&jid=6N6U&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525>

Company Profiles: SKYCITY Entertainment Group Limited

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp3033428&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Company Profiles World Wrestling Entertainment, Inc.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp3046204&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Entertainment Design

<https://search.proquest.com/publication/24971?accountid=39118>

Harper's

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp32058&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Koreana

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=hlh&jid=02E&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525>

Ingram Entertainment Holdings SWOT Analysis

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp184459&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Performing Arts & Entertainment in Canada

<https://search.proquest.com/publication/6031?accountid=39118>

Sport & Entertainment Review

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=bsu&jid=KGI0&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525>

UBI Soft Entertainment SA SWOT Analysis

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp206425&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Video Business

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp68916&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.