

SESIÓN: EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO. (PAU RAUSELL KÖSTER)

CURSO DE VERANO 2012

UIMP- Barcelona

9, 10, 11 y 12 de Julio/ CCCB

“ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD”

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

“ECONOMÍA CREATIVA

Pau.rausell@uv.es

9, 10, 11 y 12 de Julio CCCB

e
econcult
t

<http://www.uv.es/econcult>

Capitalista

Emprendedor

Empresario

Di maggio, 1992

Visionario

Manager/ Gestor

Innovador

Clase Creativa

"ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

Gracias a la glorificación del emprendimiento convertimos al artista en apuros y laboralmente vulnerable en un agente intrépido amante del riesgo??'

La narrativa positiva del emprendimiento cultural le debe mucho al emprendimiento tecnológico y su estética del garaje

el emprendedor se ha convertido en elemento emblemático del crecimiento económico contemporáneo.. J. ROWAN

el emprendedor se ha convertido en elemento emblemático del crecimiento económico contemporáneo.. J. ROWAN

«La función de un emprendedor consiste en reformar o revolucionar el sistema de producción, explotando un invento o, de una manera más general, una posibilidad técnica no experimentada para producir una mercancía nueva o una mercancía antigua por medio de un método nuevo, para abrir una nueva fuente de provisión de materias primas o una nueva salida para los productos, para reorganizar una industria, etc.»

Distintos modelos de emprendimiento cultural

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

El/la artista como emprendedor/a cultural

- El principal objetivo en la vida es construir una carrera artística.
- Prima la autonomía artística frente al éxito profesional y existe un elevado grado de confusión entre profesión y estilo de vida
- Mientras producen bienes artísticos llevan a cabo otros trabajos remunerados, dentro y fuera del sector cultural
- Debido a estas condiciones, el emprendimiento cultural es una práctica que se produce con poco capital financiero y tratando de rentabilizar el capital social, cultural y simbólico,

El/la emprendedor/a cultural

- Su principal objetivo es gestionar proyectos de contenido cultural con elevados grados de autonomía e independencia
- Su labor es la mediación – inteligente- entre a) el mundo de la creación y su lógica idiosincrática, b) la lógica de las demandas culturales y c) la lógica de las instituciones.

Los "falsos emprendedores" abundan en el sector. La adicción al riesgo o el placer de la incertidumbre (Trias de Bes) que caracterizan al típico emprendedor, no sirven para explicar la situación de las organizaciones culturales.

El/la trabajador precarizado del sector creativo y cultural

- Su principal objetivo es trabajar en los sectores culturales. Prefiere estabilidad a autonomía
- El emprendimiento es derivado y se produce ante la imposibilidad de establecer relaciones laborales normales con las organizaciones culturales

Los elementos claves para el emprendimiento

"ECONOMÍA CREATIVA

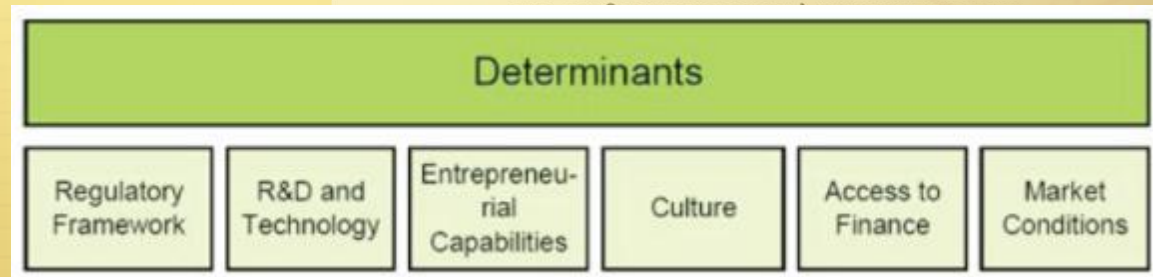
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Figure 1: The OECD/EUROSTAT Framework for Determinants of Entrepreneurship

(Source: OECD/EUROSTAT, 2008)

Qué significa ser emprendedor cultural?:

Desde otro punto de vista significa que es el sujeto que asume los riesgos y la incertidumbre sobre los resultados de un determinado proyecto cultural

Desde la perspectiva ocupacional supone ser co/propietario de una organización que, en esencia, crea valor económico

Es el visionario que detecta nuevas oportunidades, ya sea desde la perspectiva del valor como de los contenidos

Es el individuo capaz de articular organizaciones para el desarrollo de un determinado proyecto cultural

Las capacidades de los trabajadores culturales

Table 3. Competences of creative and cultural workers

COMPETENCES	WORKERS ICCs	OTHER WORKERS	Overcompetence of CCI workers
Ability to find new ideas and solutions	5.59	5.36	0.23
Use of computers and Internet	6.02	5.82	0.21
Conocimientos de otras áreas o disciplinas	4.63	4.47	0.16
Predisposition to question their own and other people's ideas	5.57	5.42	0.15
Ability to perform under pressure	5.71	5.57	0.14
Ability to identify new opportunities	5.24	5.12	0.12
Knowledge of their own area or discipline	5.49	5.38	0.11
Ability to speak and write in foreign languages	4.62	4.54	0.08
Ability to present ideas and reports in public	4.99	4.93	0.05
Ability to coordinate activities	5.56	5.53	0.03
Ability to acquire new knowledge	5.70	5.67	0.03
Ability to work with other people	5.68	5.65	0.02
Ability to draw up reports and documents	5.44	5.43	0.01
Ability to mobilize the capabilities of others	4.97	5.00	-0.03
Ability to make yourself understood	5.35	5.39	-0.04
Analytic thought	5.37	5.41	-0.04
Ability to use your time efficiently	5.37	5.42	-0.05

Las expectativas de los trabajadores culturales

"ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Fulfillment of expectations: C&C jobs

Taller de regeneración territorial y transformación urbana
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

La polarización del sector empresarial de la cultura

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

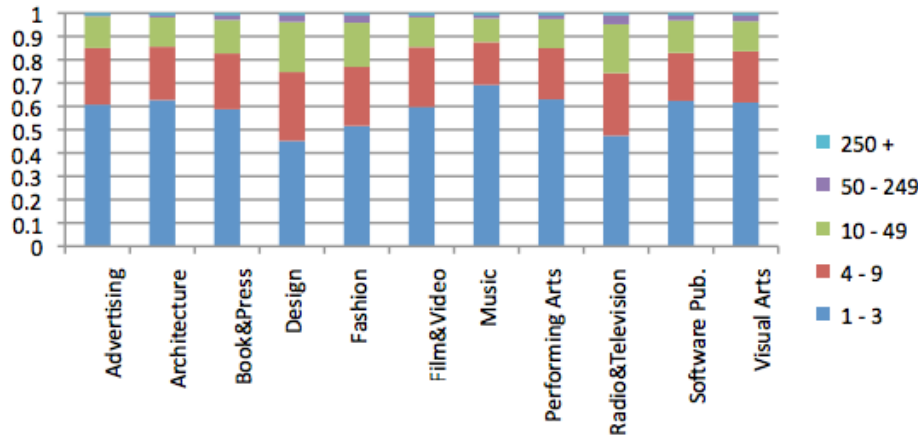

Figure 2: Size of enterprises by sector across CCIs
(Source: Eurokleis 2009)⁷³

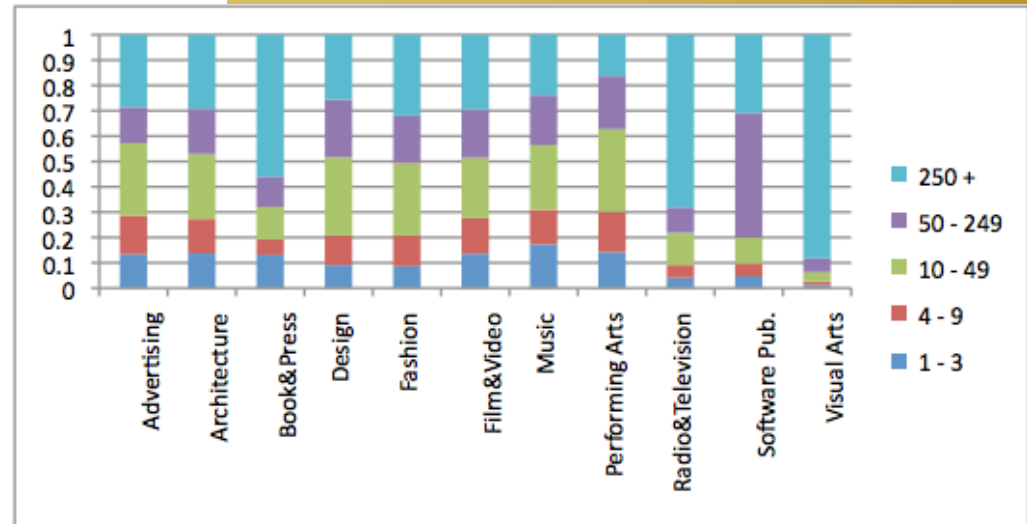

Figure 3: Distribution of Total Turnover among Industries per size class of enterprise
(Source: Eurokleis 2009)

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

Los elementos diferenciales de las organizaciones culturales

“ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD”

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

INPUTS	
PRODUCTIVE DIMENSION	LINKS TO INNOVATION
HUMAN RESOURCES	<p>Cognitive workers: higher levels of training than the average of the economy</p> <p>Creative skills, talent and tolerance: importance of divergent and critical thinking, imagination</p> <p>Technical know-how and ability to integrate several disciplines and languages</p> <p>Leadership skills, independence and entrepreneurial attitude</p> <p>Greater capacity for teamwork and valorization of relational capital</p> <p>Integration of lifestyles into the professional activity.</p> <p>High geographical mobility and greater international projection [networks]</p>
SYMBOLIC RESOURCES	<p>The production of the CCI is intensive in the use of knowledge and symbolic resources</p> <p>Symbolic production presents a growing value for companies' competitiveness and differentiation strategies in the framework of the Knowledge Economy</p> <p>High interaction between the aesthetic dimension of production and companies' marketing strategies and ethical values</p>
RELATIONAL RESOURCES	<p>Wealth of social capital, valorization of social capital in production processes</p> <p>Generation, interaction and use of social environments and physical spaces conducive to creativity</p>

Los elementos diferenciales de las organizaciones culturales

“ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD”

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

LA CIUDAD..

PRODUCTIVE PROCESS

PRODUCTIVE DIMENSION

LINKS TO INNOVATION

VISION AND MISSION

Social responsibility values: equality, diversity, solidarity, sustainability...
Orientation: not-for-profit, beyond profit
Territorial involvement, proximity
Artistic excellence criteria that promote continuous improvement through research and experimentation
Educational function, promotion of access to culture

ORGANIZATIONAL MODEL

Organizational values characterised by independence and autonomy at work, voluntary work, working for pleasure, transparency
Cultural entrepreneurship
Importance of an organizational behaviour based on hacker ethics: the individual as the focus and the network as support
Open network cooperation through non-hierarchical structures
Interactive hyperconnectivity: potential use of Web 2.0
Clustering dynamics: effects of concentration and territorial networks on social innovation

MANAGEMENT MODEL

SME dimension. Shortfall of entrepreneurial skills
Management skills affected by issues like Intellectual Property.
Knowledge management characterized by high levels of improvisation and very short-term planning as a result of the uncertainty associated with cultural markets.
Models of human resource training characterised by the importance of lifelong learning through personalized and informal methods

Los elementos diferenciales de las organizaciones culturales

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

COMMUNICATION	The communication function is a tool inherent to cognitive workers: the value of expression, emotions, production of meaning Information network management, hyperconnectivity and use of NICTs
TECHNOLOGIES	Interaction between creative content and promotion of the use of new technologies Favourable synergies between the organizational philosophy of the CCIs and the potential of Web 2.0: use of multi-platforms and free content Inefficient management of Intellectual Property Rights and negative implications of digitization (piracy)
BUSINESS AND FINANCING MODEL	Not-for-profit and "beyond-profit" organizations Entrepreneurship and innovative funding methods: crowdfunding, business angels, venture capital...

Los elementos diferenciales de las organizaciones culturales

“ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD”

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

PRODUCTIVE DIMENSION	LINKS TO INNOVATION
PRODUCTS	Cognitive nature of production: experiential, informational, intangible goods; symbolic production, emotions, aesthetic values
SERVICES	Spaces for creativity: workshops on creative work methodologies Cultural (meta) research, thought and experimentation. Critical analysis. Promotion of spaces for divergent thinking Educational and sensitization services Creative content and communication Cultural entertainment and social mobility (citizen participation) Internationalization and integration in territorial networks

La financiación

“ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD”

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Table 5. Financial resources of cultural enterprises. Source. Greffe, Simonnet, 2010

% of total resources	Visual arts	Performing arts	Heritage	Publishing sector	Audiovisual sector	Handicrafts	Total number of cultural enterprises	Non-cultural enterprises
Recourse to bank loan	8.09	19.69	39.39	20.44	23.29	27.9	19.14	27.48
Recourse to personal funding	60.54	73.54	27.27	69.78	69.73	67.38	66.91	60.47
Recourse to external capital	6.37	15.69	0	9.78	11.64	13.52	10.43	9.12
Recourse to public assistance	29.29	20.92	21.21	30.66	31.57	47.42	31.92	27.13
Recourse to subsidies	2.33	4.00	9.09	4.38	2.85	6.01	3.71	1.96

Segun datos de la realidad francesa, la empresas cultural requieren de mucho menor cantidad de capital inicial, tienen períodos de maduración relativamtnne cortos y tasas de superviciencia superiores a la media de las empresas

Los efectos de la empresarialidad sobre la riqueza de los territorios

"ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Taller de regeneración territorial y transformación urbana

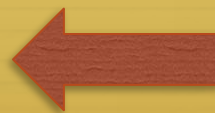
Sostenuto - Volume 1 (Modelization): [English](#) / [Castellano](#)
Volume 1 - Executive summary [English](#) / [Français](#) / [Castellano](#)
Sostenuto - Volume 2
"Culture & Innovation (s) : Europe seen from the South" [English](#)

Taller de regeneración territorial y transformación urbana
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD..

LA IMBRICACIÓN DE LA CULTURA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Cultural and
creatives services

%workforce in CCI

Regional
wealth.

GDP/cap (pps)

Δ 1%

1000-1600 €

Cómo?

Los mecanismos son variados y complejos

Los efectos de la empresarialidad sobre la riqueza de los territorios

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

INNOVATIVE INPUTS

INCREASE PRODUCTIVITY

**SYSTEMIC BACKGROUND FOR
INNOVATION**

**SOPHISTICATED DEMAND FROM THE
CREATIVE CLASS FOR INNOVATION IN
ALL FIELDS**

**PRODUCERS OF VALUES THAT CHANGES
PRODUCTS, PROCESSES AND GOALS OF
ECONOMIC SYSTEM**

**THE FLEXIBLE FEATURES OF THE CULTURAL SECTOR
CAN SERVE AS AN ADJUSTMENT MECHANISM FOR THE
WHOLE ECONOMIC SYSTEM**

**THE FIELD OF CULTURE CREATES SPACES THAT FERTILIZE THE
GENERATION OF SOCIAL CAPITAL THAT ARE VALUED IN THE
ECONOMIC, SOCIAL, POLITICAL FIELDS**

Sostenuto - Volume 1 (Modelization): [English](#) / [Castellano](#)
Volume 1 - Executive summary [English](#) / [Francés](#) / [Castellano](#)
Sostenuto - Volume 2
"Culture & Innovation (s) : Europe seen from the South" [English](#)

CULTURE

**ECONOMIC
SYSTEM**

Los efectos de la empresarialidad sobre la riqueza de los territorios

"ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD..

Innovación social

Los efectos de la empresarialidad sobre la riqueza de los territorios

"ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Los efectos de la empresarialidad sobre la riqueza de los territorios

"ECONOMÍA CREATIVA
Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"
I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España
Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Los efectos de la empresarialidad sobre la riqueza de los territorios

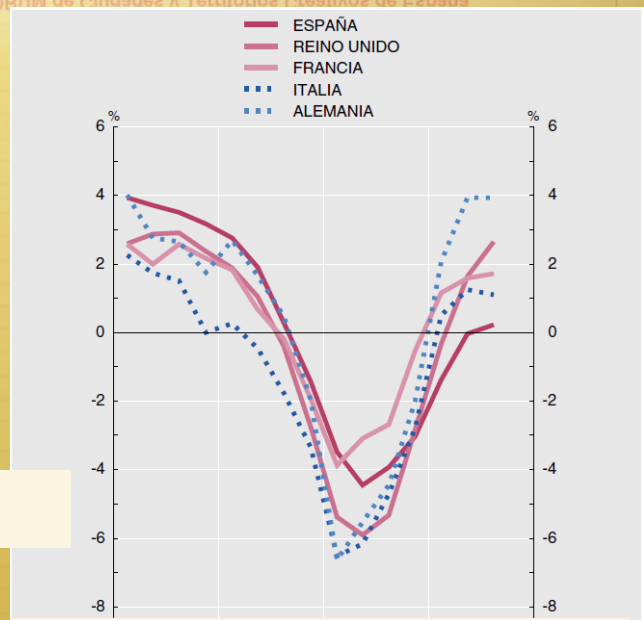
1989

Ce qui s'est passé?

La caída del muro de Berlín

Del sueño europeo a la pesadilla de Merkel

La caída del PIB en Europa

Un PIB por habitante más bajo que en USA no significaba que necesariamente tuvieran una mejor calidad de vida. Significaba que los europeos optaban por menos bienes de consumo y más tiempo libre. Este era un ejemplo de nuestra elección por la calidad de vida.

Frente al modelo de Estado-nación que ha dominado la historia en los dos últimos siglos, Europa proponía nuevas formas de cooperación transnacional que podían servir de ejemplo en el que los retos son cada vez más globales

Las funciones las políticas en la promoción del emprendimiento cultural

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Crisis de maduración de las políticas culturales tradicionales

Confusion sobre los efectos culturales de la globalización

La revolución tecnológica cambia los modos de generación y apropiación del valor económico

Reconstrucción de los valores

El rearme del conocimiento

La caída de la demanda privada

Las restricciones presupuestarias derivadas de la consolidación fiscal

La desconfianza de la racionalidad económica estricta

Reinicializar las políticas culturales

Las funciones las políticas en la promoción del emprendimiento cultural

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD...

- Las oportunidades de la competitividad europea en este momento de cambio global se articulan con pocas alternativas posibles, en torno a la posición de las actividades relacionadas con la creatividad, la innovación y el talento. El papel de las políticas culturales, entendidas en el sentido más amplio, deberían desempeñar un papel menos periférico que de costumbre y el sistema de conocimiento debe ser capaz de proporcionar interpretaciones rigurosas y contrastadas y visiones en esta nueva frontera de posibilidades.

Las funciones las políticas en la promoción del emprendimiento cultural

"ECONOMÍA CREATIVA

Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD"

I FÓRUM de Ciudades y Territorios Creativos de España

Taller de regeneración territorial y transformación urbana

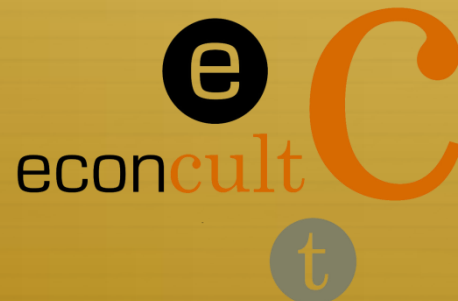
- El reconocimiento del carácter estratégico de la dimensión simbólica de los territorios, tanto como un medio para la satisfacción de los derechos culturales como por su extraordinaria capacidad de generar desarrollo.
- Diseñar un sistema de apropiación del valor económico de la cultura que reconozca que la creación de este valor es un proceso de construcción social y por lo tanto, las recompensas deben reintegrar al cuerpo social, los bienes comunes
- La reducción de la burocracia tanto en el desempeño profesional de actividades creativas y como en el uso de las infraestructuras, los espacios públicos, la creación de organizaciones, las cuestiones fiscales, la iniciativa empresarial.
- La creación de entornos normativos donde elevados grados de flexibilidad no signifiquen la precariedad absoluta y permitan un alto grado de movilidad
- La reorientación de la política cultural desde la exhibición y distribución hacia la creación y la producción.
- La incorporación del conocimiento en la formulación de las políticas públicas tanto en todas las etapas del diseño, implementación y evaluación de los resultados

2012

Muchas gracias por su atención

PAU RAUSELL

Pau.rausell@uv.es

<http://www.uv.es/econcult>

#econcult