

Taller de empresarismo cultural

Javier J. Hernández Acosta

26 de febrero de 2014

iINAS – UPR – Río Piedras

Agenda

- o Presentación
- o Concepto de economía cultural
- o Economía cultural en Puerto Rico
- o Empresarismo cultural
- o Modelo de emprendimiento cultural

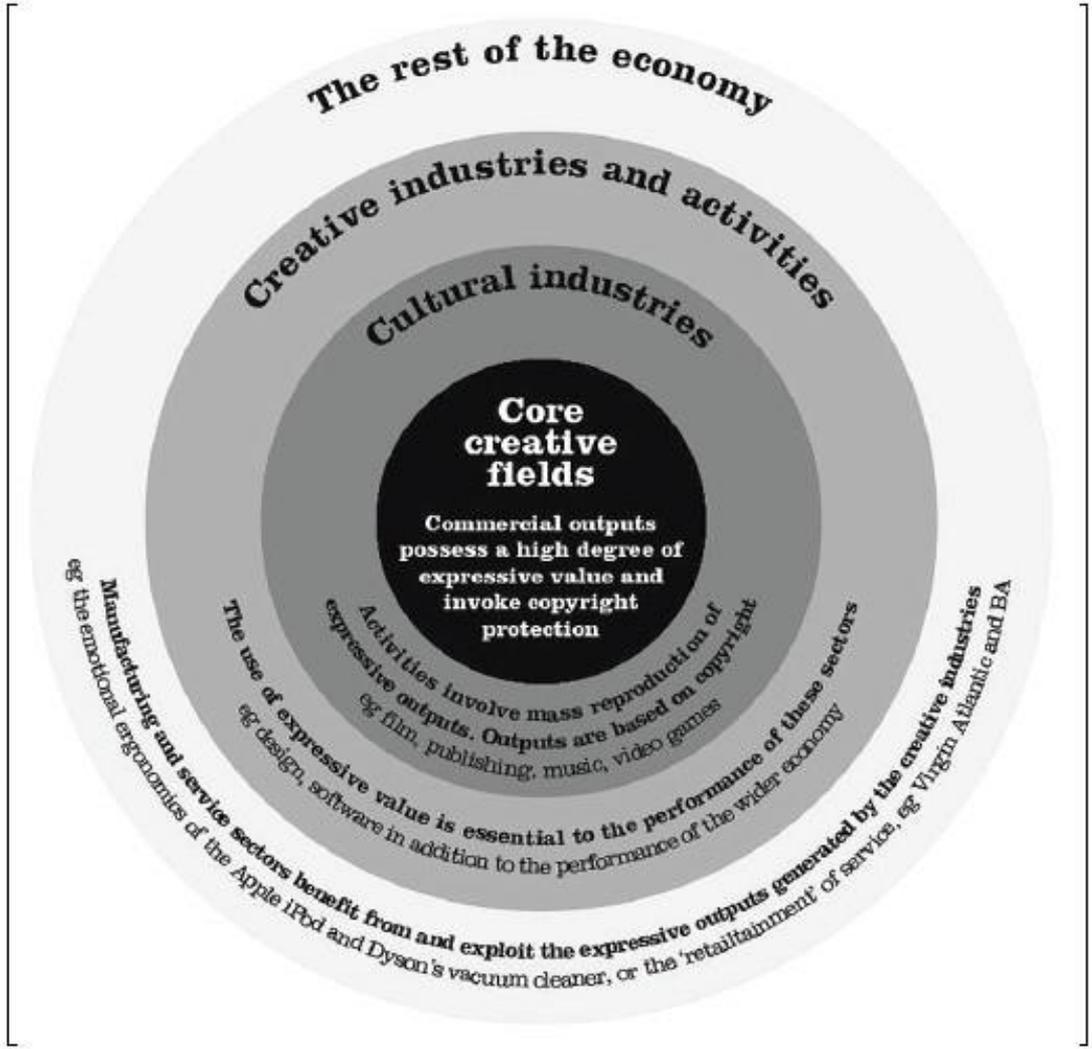

Economía e industrias culturales

“Aquellos sectores relacionados con la creación, la producción y la comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza. Típicamente, estos sectores son protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de bienes y servicios”. (UNESCO, 2007)

- o La creatividad como elemento principal de su producción,
- o la generación y comunicación de significados simbólicos y,
- o que posean en sus productos finales algún tipo de propiedad intelectual. (Throsby, 2001)

“Las industrias creativas son aquellas que están basadas en la creatividad, talento y habilidades individuales. Tienen el potencial para la creación de riqueza y empleo a través del desarrollo de la propiedad intelectual.” (DCMS, 2001)

Modelo UNCTAD

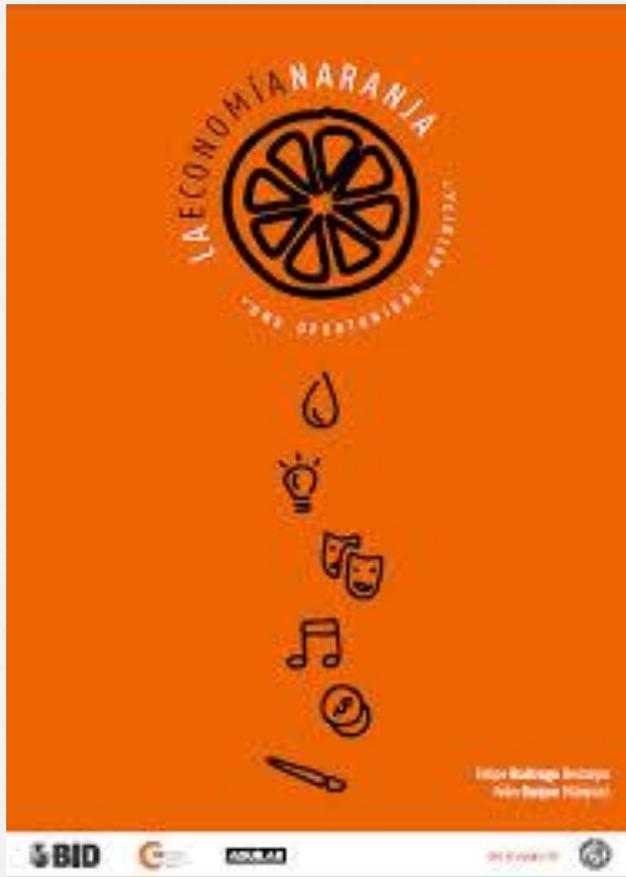
CLASIFICACIÓN
DE INDUSTRIAS
CREATIVAS DE
LA UNCTAD

Impacto económico

- o Se estima que el sector cultural genera entre el 4 y el 6% del PIB mundial.
- o Se estima que representan entre el 3 y el 5% del empleo mundial.
- o Para el 2008 representaron \$592 billones en el comercio internacional.
- o Patrimonio cultural 1.43%, Artes 9.4%, Medios 16.45% y creaciones funcionales 72.72%.

Economía naranja (2013)

- o Industrias del entretenimiento en el 2012, \$2.2 billones.
- o USA, Nigeria e India producen 4,000 películas al año.
- o 25,000,000,000 canciones desde 1998.
- o 50,000,000,000 de apps (appstore)

Economía naranja (2013)

- o ¿Cuánto han generado los principales musicales de Broadway en las últimas tres décadas?
  - o \$26.9 billones
- o ¿Cuántos empleos genera Cirque de Soleil?
¿Cuál es su volumen de negocios?
  - o 5,000 empleos y \$800 millones al año
- o ¿Y el Carnaval de Río?
  - o 850,000 visitantes y \$628 millones en el 2012

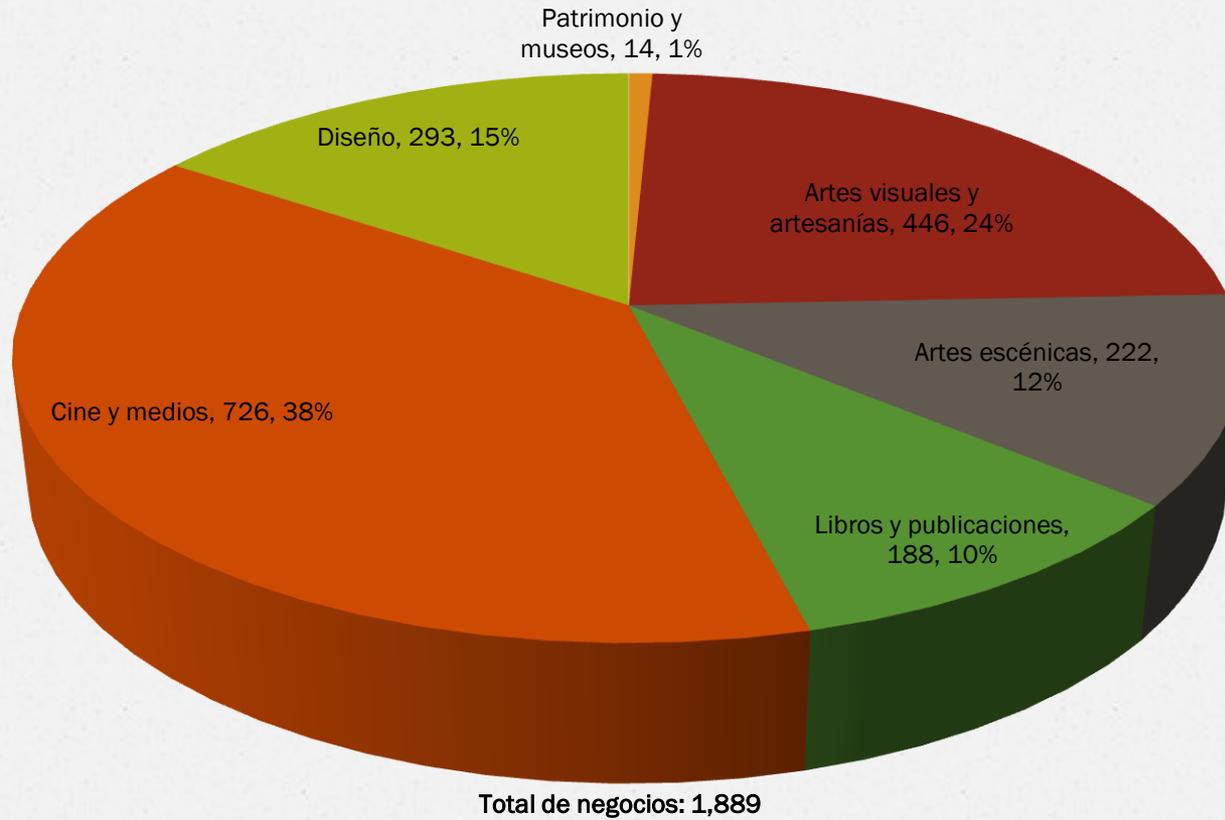
Economía naranja (2013)

- o ¿Cuál es el volumen de videos en Youtube?
  - o 100 horas por minuto, con un acumulado de 6,000 millones de horas.
- o La economía naranja sería:
  - o La 4ta economía del mundo (después de USA, China y Japón)
  - o El noveno principal exportador
  - o La cuarta fuerza laboral
  - o 6.1% del PIB mundial vs 2.5% de la Defensa y 4.7% de la educación pública.

Economía cultural

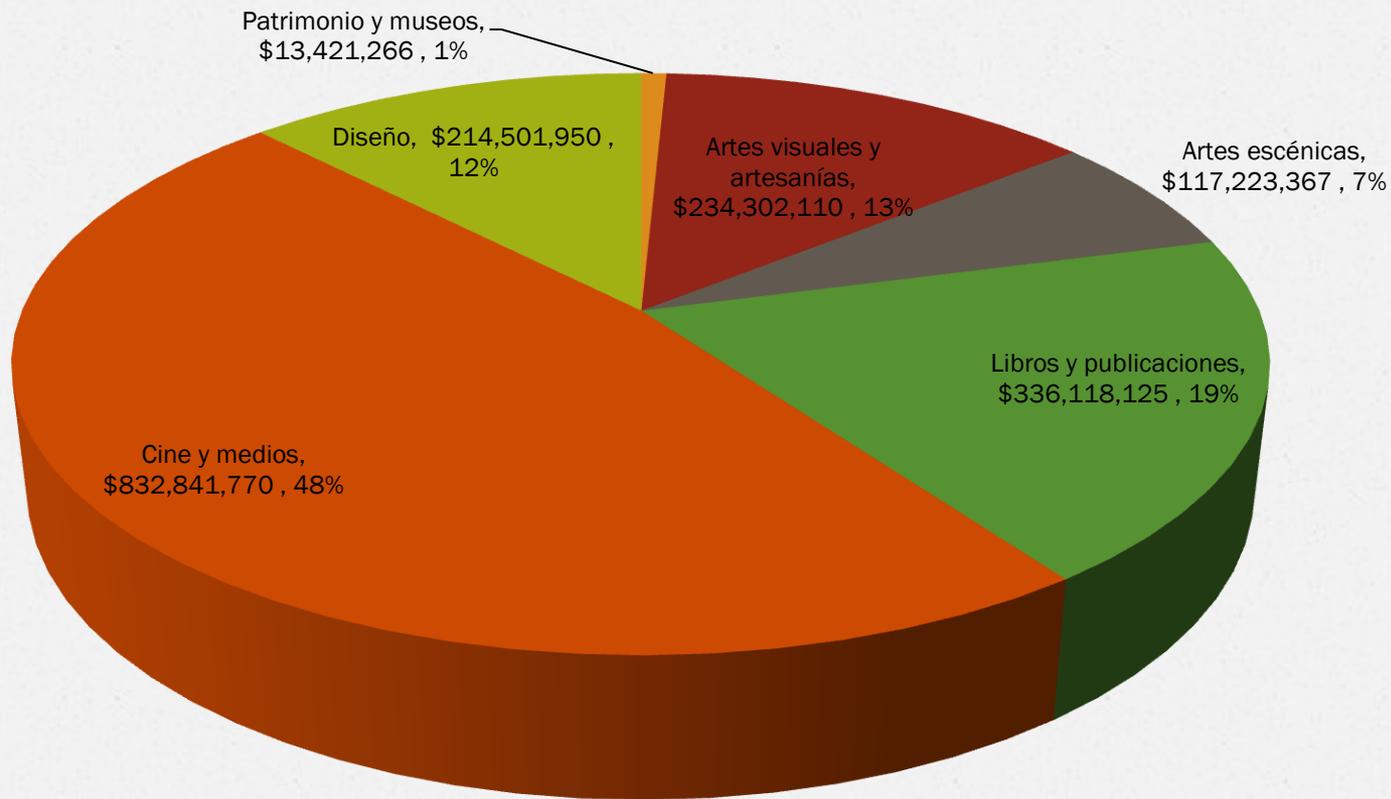
Puerto Rico

Total de negocios en las industrias creativas (Sub-sectores)

Fuente: Country Business Patterns 2011

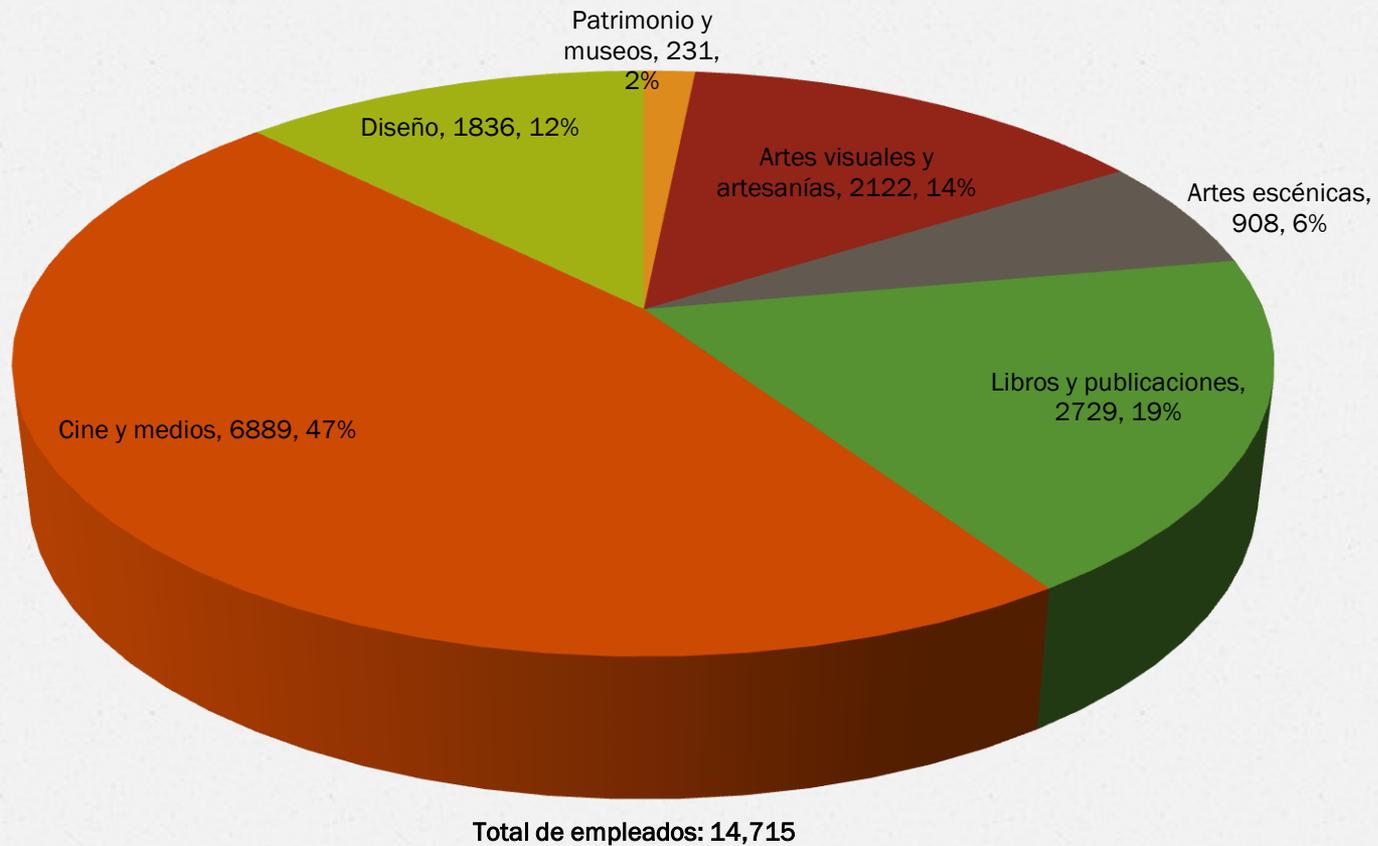
Estimado de volumen de negocios en las industrias creativas (Sub-sectores)

Volumen de negocios estimado: \$1,748,588,000

Fuente: Estimado del autor sobre los datos del Country Business Patterns 2011

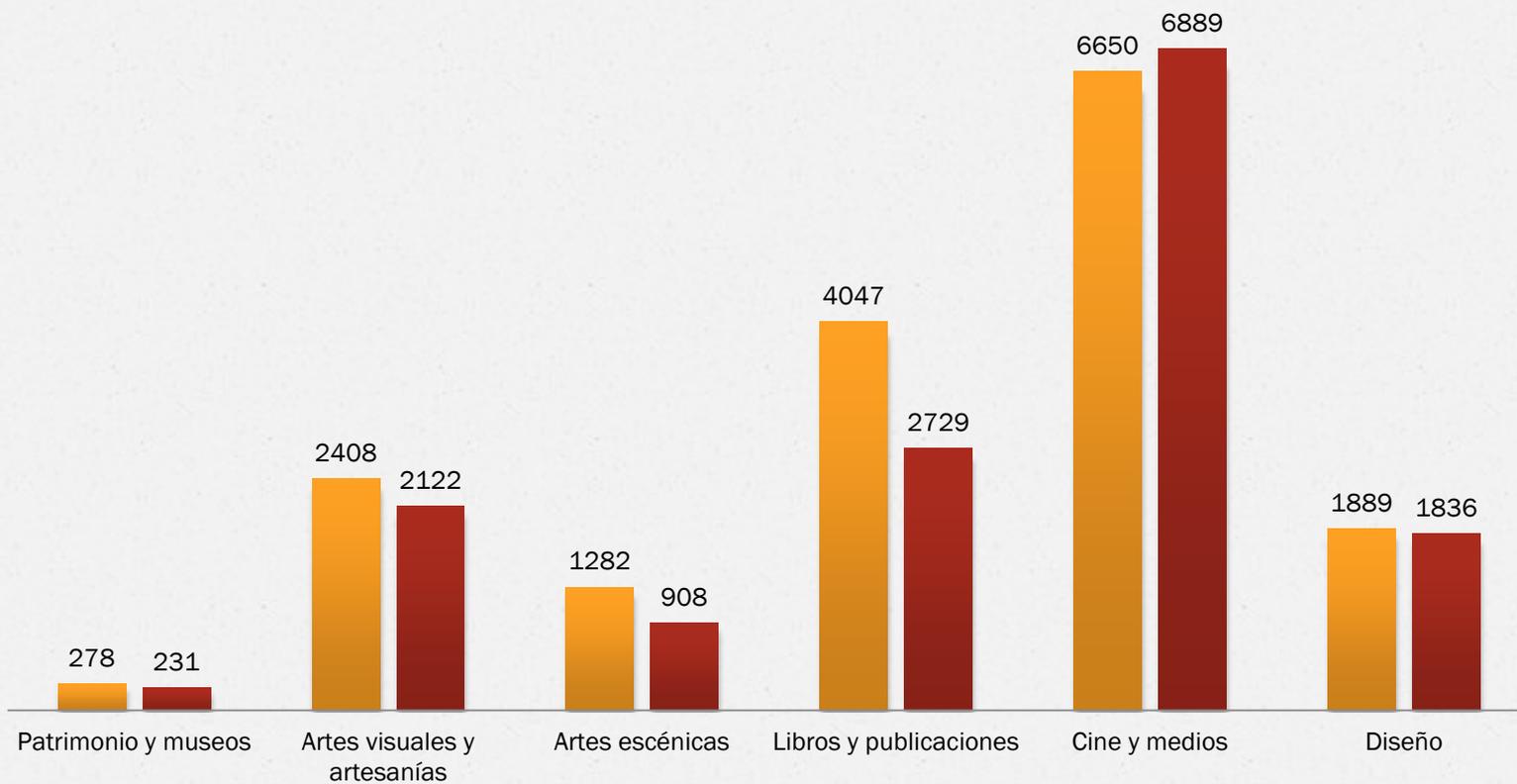
Total de empleados en las industrias creativas (Sub-sectores)

Fuente: Country Business Patterns 2011

Análisis comparativo de empleos en las industrias creativas (2007-2011)

■ Empleo 2007 ■ Empleo 2011

¿Empresarismo cultural?

El **emprendimiento cultural** es una actividad de apropiación de los valores simbólicos e intangibles de una sociedad para crear diversas maneras de representación plasmados en bienes y servicios culturales, a través de procesos económicos basados en el riesgo, la creatividad y la innovación, que en su conjunto deben permitir la consolidación de una idea de negocio, empresa u organización.

“Quienes no siguen las normas establecidas sino que intentan sus propias combinaciones para ubicarse en el mercado y la sociedad”. (Andrea Elmeier)

Empresarismo cultural

- o Características (emprendedores)
  - o Tolerancia al riesgo, voluntad, necesidad de reconocimiento, creatividad, sensibilidad, compromiso social.
- o Características del empleo
  - o Autoempleo, movilidad, temporero, trueque, gerencia de proyectos.

Elementos de gestión

Colaboración

Improvisación

Informalidad

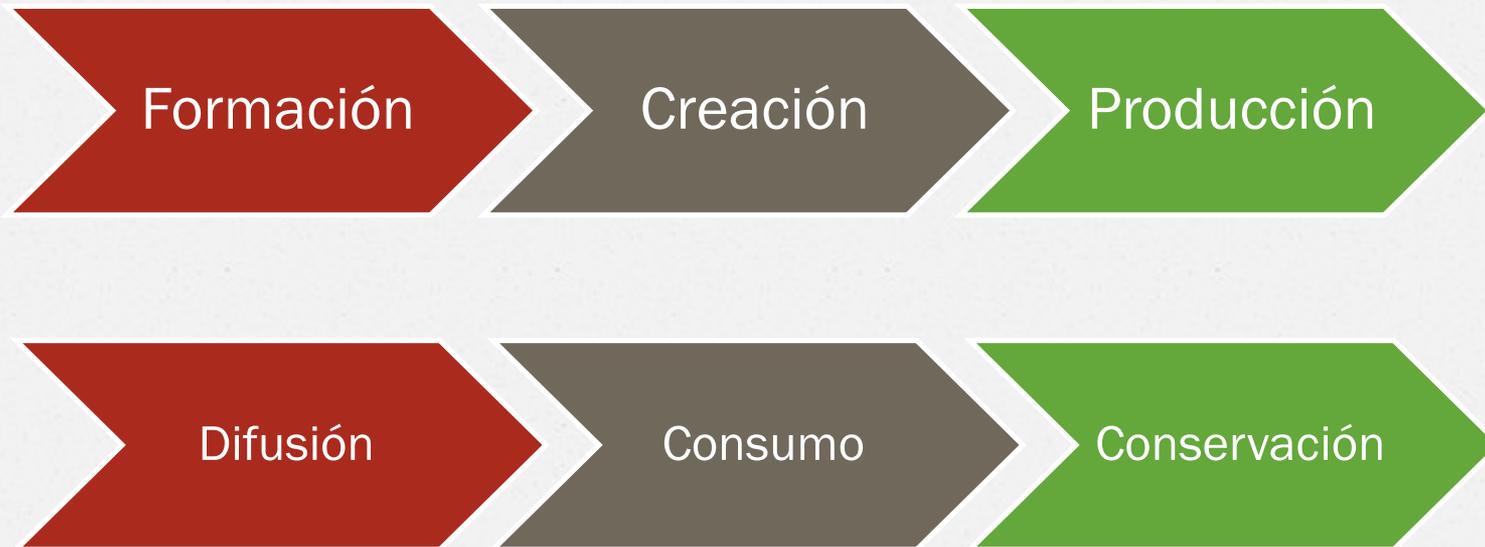
Flexibilidad

Trueque

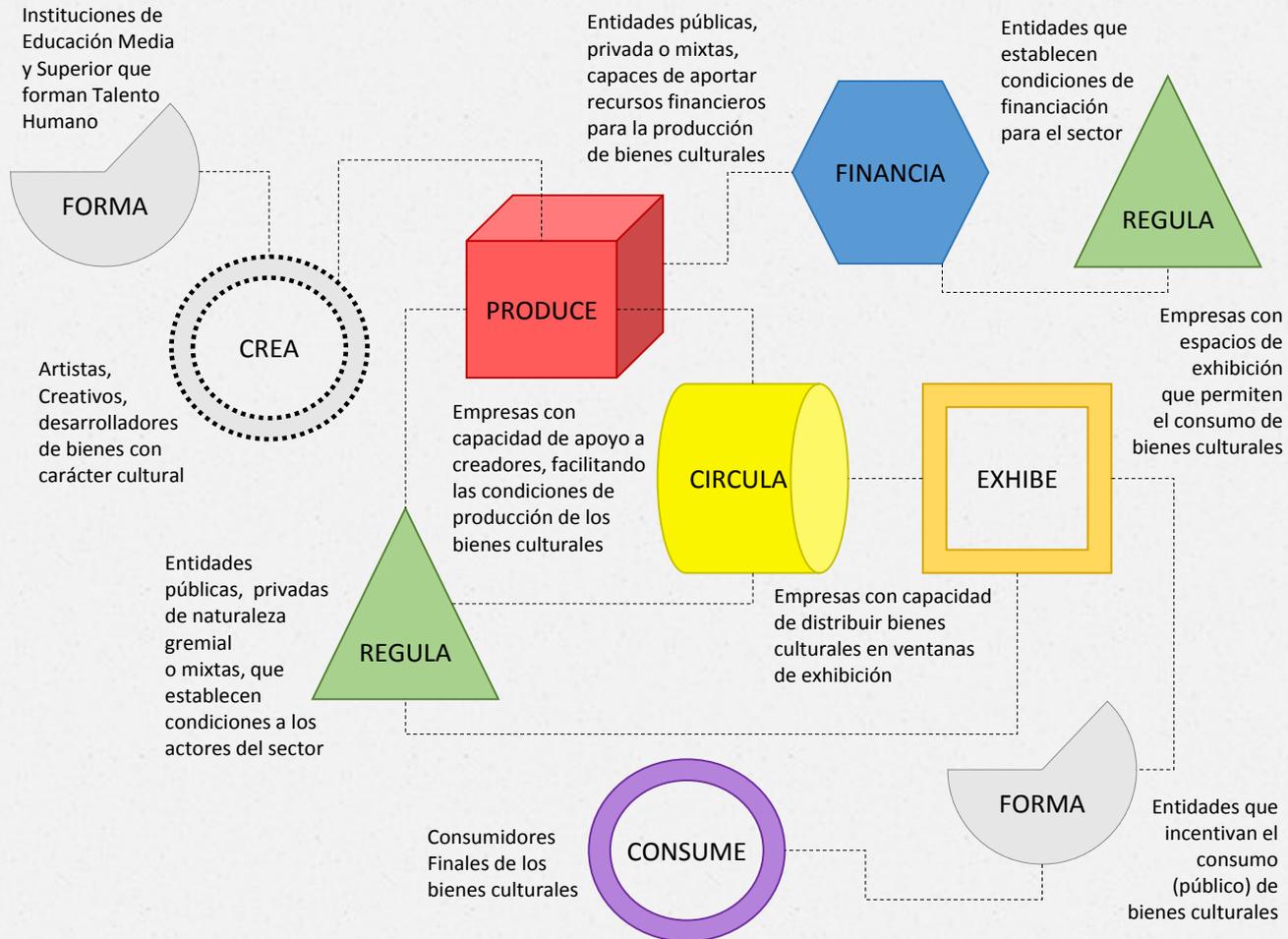
Riesgo

Compromiso

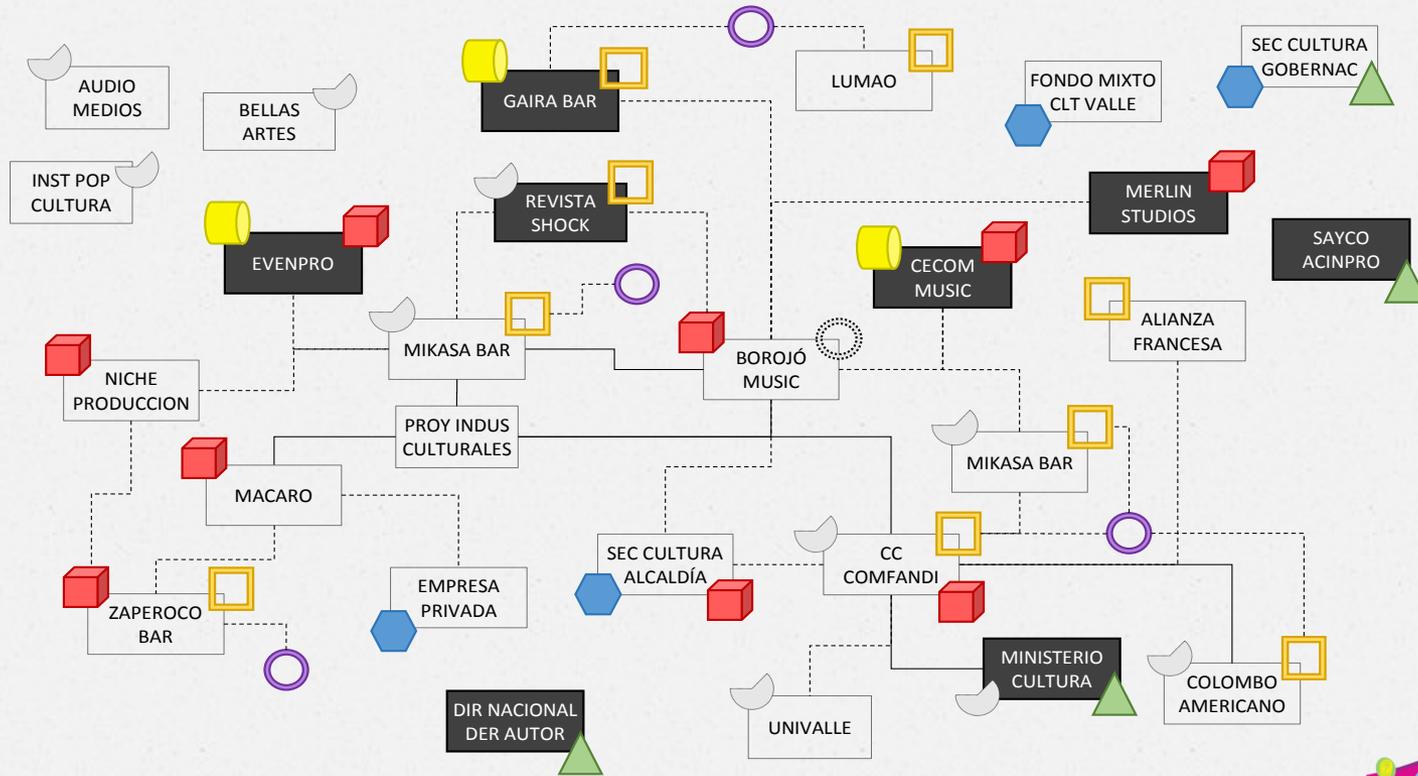
Cadena de valor

Cadenas productivas - Cali

Cadena música Cali

CONVENCIÓN	ENTIDAD NACIONAL						ENTIDAD LOCAL		
		FINANCIADOR		PRODUCTOR		FORMADOR		EXHIBIDOR	-----
	REGULADOR		DISTRIBUIDOR		CREADOR		CONSUMIDOR FINAL	—————	INTERACCIÓN FUERTE

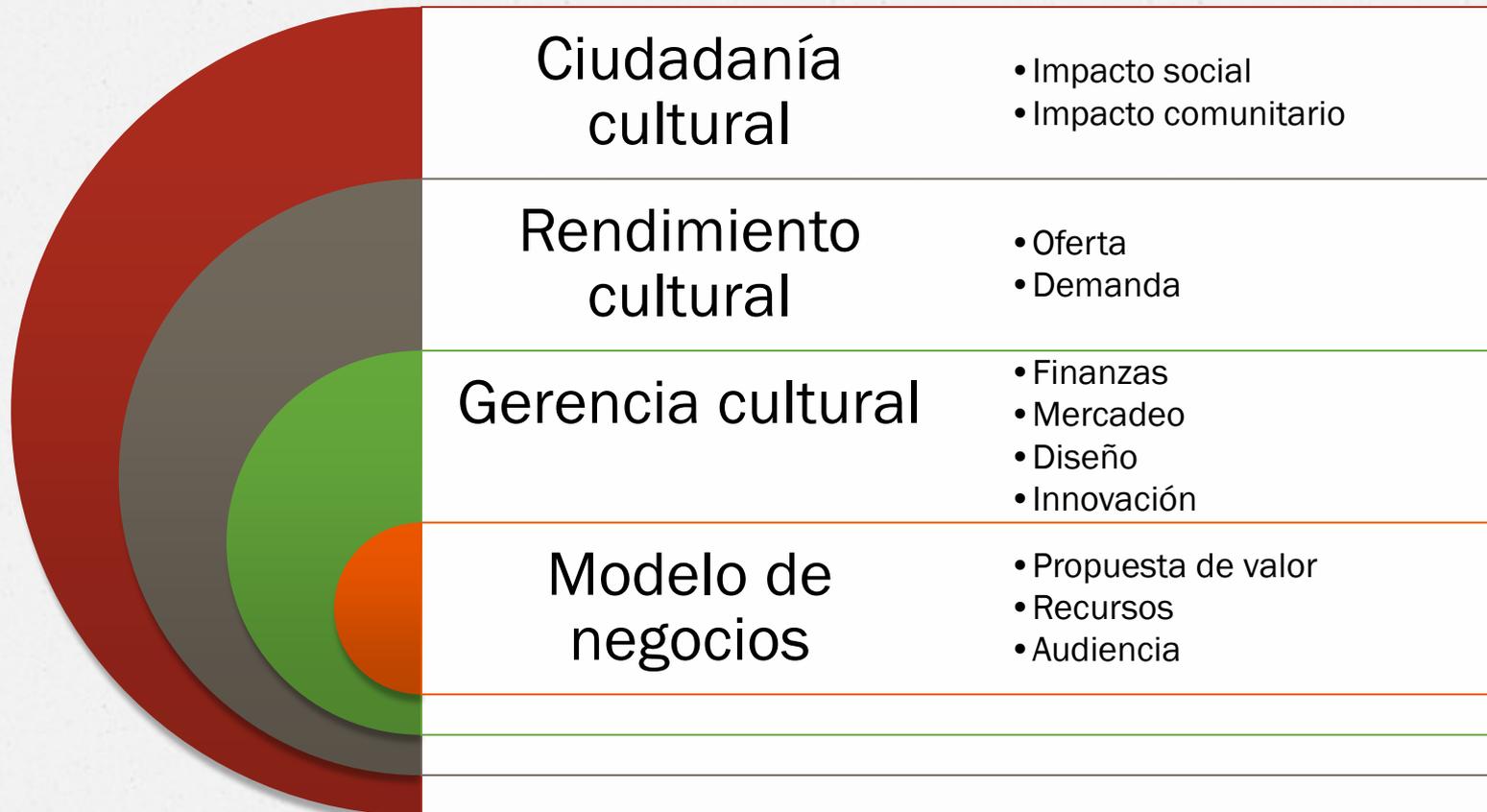
Ecosistema cultural

La pirámide del ecosistema

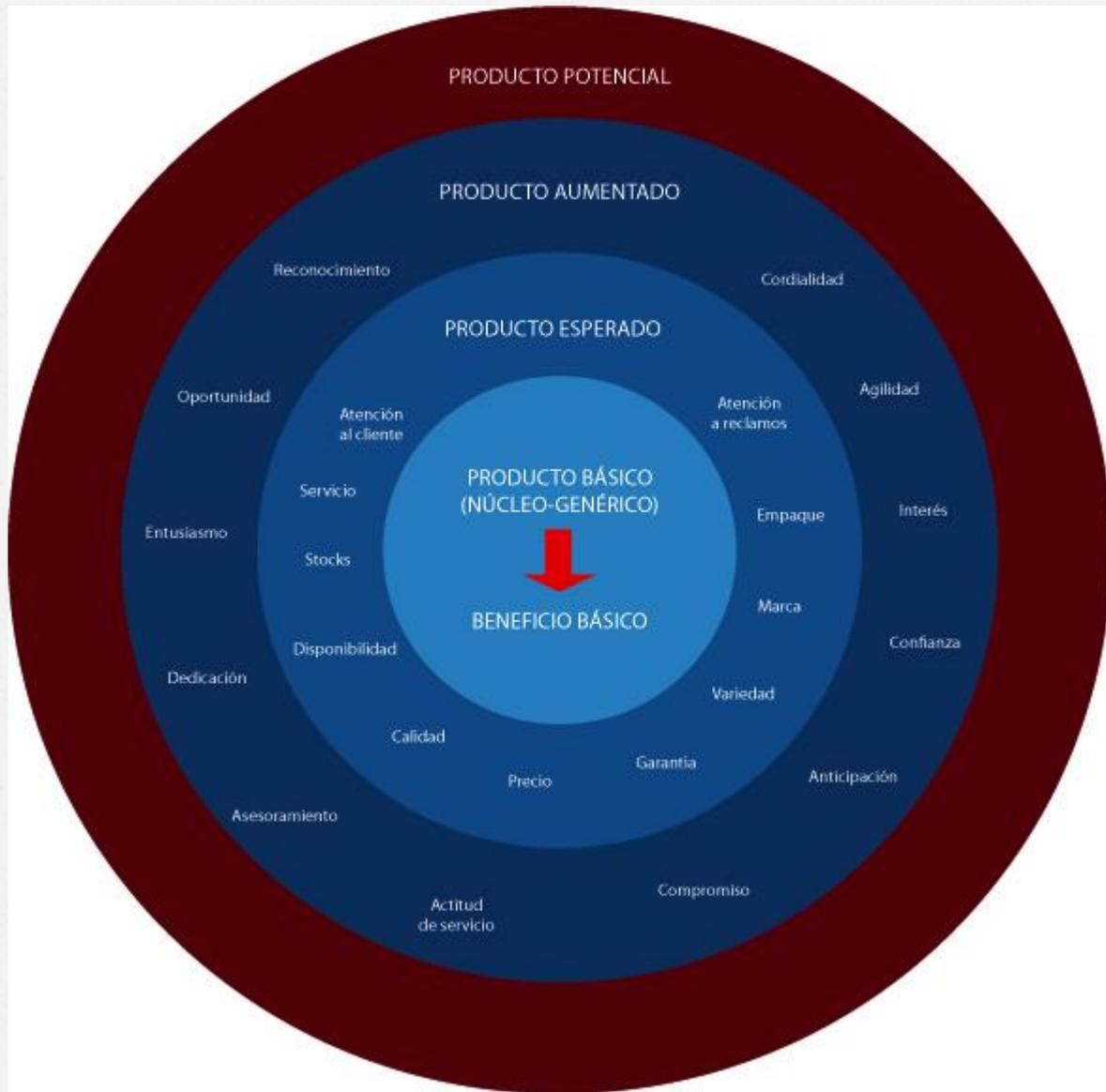
Modelo de emprendimiento cultural

Modelo de negocios

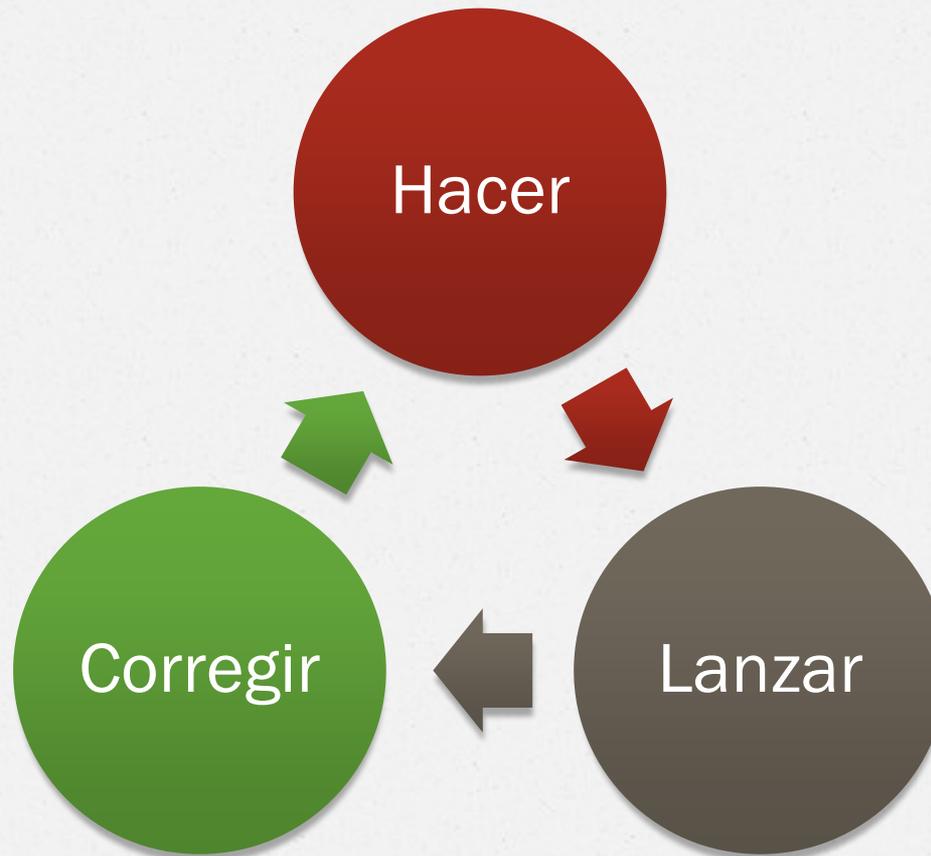
“El modelo de negocio no es otra cosa que ubicar el trabajo cultural y creativo en una economía de mercado.”

- o Propuesta de valor
- o Recursos necesarios
- o Audiencia o consumidores

¿Cómo hacerlo?

Gerencia cultural

- o Diseño organizacional
  - o ¿Qué necesito? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo lo organizo? ¿Como recompenso?
- o Mercadeo
  - o ¿A quién va dirigido? ¿Cómo lo comunico?
- o Finanzas
  - o ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo estoy usando mis recursos?
- o Innovación
  - o ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puede cambiar?

Diseño organizacional

Estructuras legales

- o Negocio individual (DBA/HNC) – “Doing Business as”
- o Sociedades
- o Corporaciones
  - o Con fines de lucro
  - o Sin fines de lucro
- o Cooperativas
- o LLC – Limited Liability Company

Mercadeo

Análisis de mercado

Análisis del ambiente externo e interno.

Análisis FODA

Análisis del consumidor

Estrategia

Diferenciación

Posicionamiento

Segmentación

Mercado meta

Mezcla de mercadeo

Producto

Precio

Distribución

Promoción

Finanzas

- o Estados financieros
- o Presupuesto
- o Análisis de viabilidad
- o Responsabilidades contributivas

Estados financieros

Teatro del Pueblo, Inc.
Estado de ingresos y gastos
Enero a diciembre de 2013

	<u>Ene-Dic 2013</u>
Ingresos	
Derechos de admisión	25,432.00
Venta de mercancía	3,546.00
Servicios prestados	1,500.00
Talleres educativos	6,000.00
Total de ingresos	28,978.00
Costos directos	
Servicios profesionales	18,400.00
Costo de mercancía	1,800.00
Total costos directos	20,200.00
Ingreso neto	8,778.00
Gastos	
Materiales de producción	766.00
Cargos bancarios	188.00
Seguros	500.00
Administración	3,000.00
Alquiler de facilidades	3,000.00
Otros gastos	1,300.00
Total de gastos	8,754.00
Ganancia neta	24.00

Innovación

“Soft innovation”

Innovación escondida

Producto

Procesos

Mercadeo

Organización

Rendimiento cultural

- o La gestión cultural no se da de manera aislada. Siempre pertenecemos a un ecosistema que debemos fortalecer.
- o Cooperación vs competencia
- o El rendimiento cultural recoge todos los impactos de las empresas en la economía cultural. Esto debe ser parte de la planificación estratégica de los proyectos.

Rendimiento cultural

Modelo de rendimiento cultural

<i>Modelo de rendimiento cultural</i>		
OFERTA	Desarrollo Profesional	
	Alianzas (Inter-Intra)	Innovación
DEMANDA	Comunidad (Vida Cultural)	
	Educación	Diversidad en la audiencia
	Acceso y participación	

Ciudadanía cultural

- o Vinculación comunitaria
- o Compromiso social
- o Etica profesional
- o Solidaridad
- o Contribución artística y cultural

Convocatoria de emprendimiento cultural

- o Fecha: marzo y abril de 2014
- o Diálogos de industrias culturales
- o Beneficios
  - o Formación en emprendimiento cultural
  - o Consultoría individual
  - o Paneles de expertos
  - o Contactos con recursos claves
- o Información: www.inversioncultural.com

Javier J. Hernández Acosta

JAVIHERNANDEZ@YAHOO.COM

WWW.INVERSIONCULTURAL.COM

@INVERSIONCULTUR

Hernández, J. 2013. Perfil de la economía creativa en Puerto Rico.
Cultural. Disponible en: www.inversioncultural.com

Inversión