

Emprendimiento e innovación en el arte contemporáneo español

Reflexiones y propuestas de las asociaciones participantes en la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo en torno al desarrollo de la capacidad de emprendimiento e innovación del sector cultural y creativo sobre el documento publicado por *Voices of Culture*, iniciativa de la Comisión Europea para el diálogo con la sociedad civil.

Informe de las sesiones de trabajo del 10 y 29 de noviembre de 2016, Madrid.

ÍNDICE

Introducción

1.- Datos, evaluación y narrativas

2.- Emprendimiento, razón de ser e innovación

3.- La transformación digital

4.- Marcos de trabajo, implementación holística

Conclusiones

Asociaciones participantes

INTRODUCCIÓN

El grupo de trabajo del IAC para la INTERNACIONALIZACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL ha venido trabajando en dos líneas. Una ha sido la de recopilación de las iniciativas desarrolladas por la administración del estado desde sus diferentes áreas y ministerios para la internacionalización del arte contemporáneo español, en torno a lo cual se presentó un estado de la situación en la ronda de mesas que puso en marcha el IAC en mayo de 2015. Y una segunda línea que se inició para incrementar la escasa, casi nula, presencia de las artes visuales en las plataformas y foros de la Unión Europea, con el propósito de buscar socios europeos con objetivos afines y generar un grupo de trabajo conjunto para la incidencia o *advocacy* en materia de políticas culturales en la UE y en sus relaciones con terceros países.

Dentro de esta segunda línea de actuación, el IAC ha participado en dos de los cinco grupos de trabajo puestos en marcha desde la Comisión Europea a partir de 2015 en el marco de lo que se denomina *Voices of Culture*¹, una serie de encuentros de trabajo organizados por la propia Comisión para el diálogo con los diferentes agentes culturales. Su objetivo es reforzar la capacidad de promoción del sector cultural en los debates políticos sobre la cultura a nivel europeo, al tiempo que se anima a trabajar de manera más colaborativa dentro de una práctica de defensa pública e incidencia política, conocida bajo el término *advocacy*. Los cinco temas abordados han sido: Desarrollo de audiencias a través de medios digitales; Gobernanza participativa del patrimonio cultural; Desarrollo de la capacidad de emprendimiento e innovación de los sectores cultural y creativo; Diálogo intercultural. Cultura en los espacios públicos compartidos; y La inclusión de refugiados y migrantes a través de la cultura.

Los grupos de trabajo en los que ha estado presente el IAC han sido el de Gobernanza participativa del patrimonio cultural y el de Desarrollo de la capacidad de innovación y emprendimiento del sector cultural. Fruto de las sesiones de trabajo de este segundo grupo se generó un documento² recopilatorio de las aportaciones de los 35 participantes, sus conclusiones y recomendaciones, que fue presentado a una serie de miembros de la unidad

¹ <http://www.voiceofculture.eu>

² <http://www.goethe.de/mmo/priv/15247190-STANDARD.pdf>

D1 de la Dirección General de Educación y Cultura³ de la Comisión Europea, así como a los expertos del OMC (*Open Method of Coordination*)⁴.

En el documento se recogen los cuatro temas en torno a los cuales se decidió articular y generar el intercambio de ideas:

- 1.- Datos, evaluación y narrativas.
- 2.- Emprendimiento, razón de ser e innovación.
- 3.- La transformación digital.
- 4.- Marcos de trabajo, implementación holística.

Con el fin de llevar a cabo una puesta en común sobre el tema de La innovación y capacidad de emprendimiento de las industrias culturales y creativas, se plantearon dos sesiones de trabajo con la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo que integra a las principales asociaciones de profesionales del estado español. La primera reunió a los integrantes de la Mesa Sectorial el pasado 10 de noviembre en La Casa Encendida de Madrid, mientras que la segunda sesión tuvo lugar el 29 del mismo mes en el Auditorio de Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid. Esta última consistió en una presentación pública para los profesionales de la comunidad artística con el fin de realizar aportaciones de cara a la elaboración del documento recopilatorio final.

1.- DATOS, EVALUACIÓN Y NARRATIVAS.

Se deben elaborar métodos cualitativos que pongan fin al desequilibrio que genera el empleo de métodos únicamente cuantitativos que incluyan, además de los datos sobre crecimiento, información sobre otro tipo de aportaciones y efectos generados por el sector. Para ello, son necesarias métricas e indicadores apropiados, capaces de medir el capital cultural y social además del económico.

³ ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

⁴ http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en.htm

Desde la Unión Europea se está comenzando a trabajar en el empleo de métodos cualitativos que midan el retorno social de la cultura. Sin embargo, dado que son sistemas que trabajan con hipótesis, resulta un proceso complejo que necesita establecer unos parámetros válidos, lo que se traduce en estudios cuyas estadísticas emplean únicamente parámetros cuantitativos realizando, como mucho, lecturas transversales, siendo este el caso de España.

Por otro lado, la naturaleza del arte contemporáneo dificulta todavía más este tipo de estudios, pues es difícil definir qué es cuantitativo y qué cualitativo debido a que las funciones que intervienen en el arte contemporáneo resultan de la mezcla de varios agentes. Asimismo, con el fin de llevar a cabo un estudio que refleje la realidad sin distorsiones, es necesario conocer los datos precisos del sector, que en España son escasos: ni instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, ni de Industria, ni el de Trabajo, ni asociaciones como Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), han impulsado ni subvencionado ninguna iniciativa, restringiéndose al ámbito privado las existentes en este sentido.

Por otro lado, la recopilación de datos del sector se encuentra con otro hándicap: conocer cuál es la repercusión positiva en la sociedad es casi imposible de medir, sobre todo por la velocidad del impacto, pues el tiempo estimado para medirla y valorarla puede necesitar de décadas.

Propuestas de las asociaciones participantes en la Mesa Sectorial:

- Partir del siguiente axioma: el valor incuestionable del arte, bien público y factor de primer orden en el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad, que no puede someterse a justificaciones cuantitativas propias de otros ámbitos.
- Establecimiento de métricas e indicadores comunes que respondan a la especificidad de la producción, distribución y recepción en el sector de las artes visuales, muy distinto al de otras artes como las escénicas y a los de actividades como la edición y medios impresos, audiovisuales, diseño, nuevos medios y servicios creativos.

- Realización de estudios a nivel local midiendo la inversión, el coste, la generación de recursos y el impacto real de alguna actividad concreta en un territorio concreto.
- Fomento del respeto a los derechos de autor de los artistas y de la libertad de expresión, así como de las nuevas prácticas de carácter colaborativo y social.
- Fomento de la paridad entre hombres y mujeres en todas las actividades de la producción, difusión y acceso a las artes visuales.

2.- EMPRENDIMIENTO, RAZÓN DE SER E INNOVACIÓN.

La dicotomía entre pensamiento/mentalidad artística y pensamiento/mentalidad industrial es una manifestación que debe ser superada, pues el emprendedor cultural y creativo, en ocasiones empresario individual, se mueve en una variable dinámica entre lo artístico, la experimentación no comercial y el mercado. Lamentablemente, nos topamos ante el mismo problema que en el bloque anterior: la falta de datos. Igualmente, nos encontramos con el hecho de la enorme dificultad para medir un sector en el que existe una falta clara de información de todos los agentes que trabajan en él, ya que no hay un epígrafe en la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), ni epígrafes en la clasificación nacional de ocupaciones (CNO) bien definidos.

Independientemente de la cuestión de si el artista puede ser considerado emprendedor o no, la función de los llamados *labs*, *viveros*, o espacios de *coworking*, se restringe a ahorrar una serie de gastos ya que permiten compartir los costes y, con ello, minimizar estos. Estas nuevas herramientas —que fomentan las redes u otros tipo de acciones pero no el emprendimiento en sí— han de ser tomados con cautela con el fin de que no modifiquen los elementos que singularizan la práctica artística para evitar la precarización en el sector.

Propuestas de las asociaciones participantes en la Mesa Sectorial:

- Abogar por cambiar los marcos actuales de referencia y herramientas, dado que responden a un modelo de política cultural y a unos intereses que perjudican al arte contemporáneo.
- Reconocimiento profesional de los distintos agentes que conforman el sector (artistas, comisarios, críticos, mediadores, gestores...) con la inclusión de sus actividades específicas en los códigos nacionales ocupacionales de actividad económica y homogeneización de estas actividades en el ámbito europeo.
- Redefinición del actual modelo de políticas culturales basado en las industrias creativas y en actividades como el diseño, los nuevos medios o la arquitectura que, asociadas al concepto de emprendimiento, suponen un incremento de la precarización y la auto explotación existentes en las artes visuales.

3.- LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

La transformación digital es un hecho consumado, consustancial al proceso artístico y al resto de trabajos. Conscientes de que las herramientas digitales conducen a nuevas audiencias y mejores resultados, se propone ir más allá de su uso instrumental para promover la interactividad transcultural y transnacional de toda la sociedad.

Propuestas de las asociaciones participantes en la Mesa Sectorial:

- Adecuación de los nuevos modos de producción, distribución y uso de las artes visuales —derivados de la transformación digital— a la necesidad de encontrar nuevos mecanismos que garanticen la retribución del trabajo artístico tanto en el acceso individual como en el uso de los contenidos por parte de las grandes compañías como Google.

4.- MARCOS DE TRABAJO, IMPLEMENTACIÓN HOLÍSTICA.

La tradicional autonomía de la cultura y la creatividad respecto al mercado cultural genera políticas aisladas. La actual situación requiere políticas holísticas, transectoriales, transnacionales, que tengan en cuenta que las necesidades del sector van más allá de su financiación y que impliquen no solo a los ministerios de cultura, sino también a los de economía, industria e igualdad, entre otros, abogando por que las políticas culturales y en materia de arte contemporáneo deban tener esta visión holística. Sin embargo, ocurre que, por ejemplo, consensuar un IVA cultural común y reducido para todos los países de la Unión Europea es un tema complejo pues hay quien argumenta que se trata de una cuestión que pertenece al ámbito de la soberanía de cada estado, lo que dificulta el llevar a cabo esta visión global.

Por otro lado, en materia laboral, apenas existen convenios que estipulen unos mínimos retributivos repercute en una precarización del sector ayudada por un gran desconocimiento de estos temas junto con una falta de recursos. Este hecho se ve agravado, a su vez, por cierta desidia y desinterés del sector a la hora de ratificar estos convenios, lo que crea un círculo vicioso del que es difícil salir.

Otra cuestión que se plantea dentro del campo laboral, y que cada vez adquiere más protagonismo, son las nuevas propuestas de producción colaborativa y los nuevos modelos del concepto de propiedad intelectual. Las nuevas formas de relación y colaboración impulsadas por las nuevas tecnologías han dado paso a un abuso por parte de las grandes compañías que en muchas ocasiones buscan obtener contenidos gratis sin pagar al creador. Algunas asociaciones, sobre todo las relacionadas con el área del diseño, han comenzado ya a posicionarse contra esta tendencia. Por otro lado, se aprecia otra corriente en respuesta a esta misma problemática que se aleja de las iniciativas asociativas. Se trata de artistas que no trabajan con una galería sino con *Creative Commons*, quienes obtienen sus ingresos por otras vías. Esta situación tan confusa dificulta no solo el concepto de propiedad intelectual, sino también lo expuesto anteriormente en torno a promover incentivos como el IVA reducido o la ley de mecenazgo.

Propuestas de las asociaciones participantes en la Mesa Sectorial:

- Establecimiento con carácter general de modelos unificados de contratos incluyendo la remuneración del trabajo realizado por los artistas y el resto de profesionales que intervienen en la creación contemporánea.
- Tratamiento en materia fiscal y de seguridad social de los artistas y demás profesionales unificados en el ámbito europeo y acuerdos con el conjunto de los autónomos con un nivel reducido de ingresos y habitualmente de carácter irregular.
- Establecimiento de un IVA reducido y unificado a nivel europeo para los bienes, actividades y servicios culturales y artísticos.
- Desarrollo de leyes de mecenazgo que contemplen un nuevo modelo de colaboración público-privada para la realización de proyectos y actividades culturales, y que incentiven el papel fundamental de las instituciones, fundaciones, galerías y el coleccionismo.
- Articulación y desarrollo de las vías ya existentes de propiedad intelectual y *creative commons* que garanticen la libre elección de las mismas por parte de los productores culturales y artísticos.

CONCLUSIONES

La posibilidad de unirnos y articularnos con Europa es imprescindible, hay que trabajar con el objetivo de ver en qué espacio el sector se puede incluir y legitimarse dentro de aquellas reivindicaciones que puedan tener un marco común europeo. Con tal finalidad, la de generar una VISIÓN CONSENSUADA SOBRE EL VALOR, IMPORTANCIA y por tanto la NECESIDAD DE LA CULTURA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO en nuestra sociedad se ha creado esta herramienta de trabajo que viene a ser este documento.

En resumen, es necesario, la búsqueda y localización de aliados dentro del marco europeo, para llegar a un acuerdo en materias básicas que nos permitan avanzar para seguir con un trabajo en profundidad y a largo plazo, proponiendo a los diferentes interlocutores y órganos de la administración implicados la incorporación de las propuestas y datos de las sesiones de trabajo.

REPRESENTANTES DE LA MESA SECTORIAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Alicia Murriá

Portavoz/Tesorera de CCAV - Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales.

<http://www.consejodecriticosav.org>

Ana Velasco Rebollo

Presidenta de FEAGC- Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales.

<http://feagc.com/>

Fernando Cordero

Vocal de la Junta Directiva del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo

<http://www.consorciodegalerias.com>

Isidro López-Aparicio Pérez

Presidente de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales

<http://uava.org/gente/lopezaparicio>

Jorge Díez Acón

Secretario de la Junta Directiva del IAC

<http://www.iac.org.es>

Marisa González

Vicepresidenta de MAV - Mujeres en las Artes Visuales.

María José Magaña

Secretaria de la Junta Directiva de MAV – Mujeres en las Artes Visuales

<http://www.mav.org.es>

ORGANIZA

IAC - Instituto de Arte Contemporáneo.

Isabel Durán

Presidenta

Pilar Serra

Vocal de la Junta Directiva y Coordinadora del grupo de trabajo para la internacionalización del arte contemporáneo español.

Amparo López Corral.

Miembro del Grupo de trabajo para la Internacionalización del arte contemporáneo español y representante del IAC en las sesiones de *Voices of Culture. Developing Entrepreneurial & Innovation Potential of CCS.*

Beatriz Blanch

Miembro del grupo de trabajo para la Internacionalización del arte contemporáneo español y Coordinadora de las sesiones.

Juan Curto

Miembro del grupo de trabajo para la Internacionalización del arte contemporáneo español

Miguel Álvarez

Miembro del grupo de trabajo para la Internacionalización del arte contemporáneo español

Susana G. Romanos.

Socia del IAC y responsable de Comunicación de las sesiones.

Isabel Yañez

Secretaria técnica

Asociaciones participantes

CONSEJO DE CRÍTICOS DE ARTES VISUALES

CONSORCIO DE GALERÍAS
DE ARTE CONTEMPORÁNEO

GESTORES CULTURALES
Federación Estatal

INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MAV
mujeres en las artes visuales
women in the visual arts

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

UNIÓN
unión de asociaciones
de artistas visuales

Colabora

Comunidad de Madrid

**Comunidad
de Madrid**