

SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, CULTURAL Y CREATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

fomento gestión industrias creativas
conocimiento comunidad económico
nacional ocupaciones apoyo artes

1. Contexto

El Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado en los últimos años unas políticas públicas pioneras a nivel nacional que promueven el rol de la cultura como elemento transversal del desarrollo sostenible en las ciudades, a partir de lineamientos internacionales como la Agenda 21 de la Cultura

y la Convención sobre la Promoción y Protección de Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO de 2005.¹

En 2008, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México creó el programa **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales**, con el propósito de fortalecer la gestión autónoma y sostenible del patrimonio cultural y de los recursos culturales y artísticos, ampliando las capacidades emprendedoras de artistas y creadores de distintas disciplinas y generaciones, así como fortaleciendo los emprendimientos culturales a través de la creación de redes y alianzas entre artistas, gestores, técnicos y artesanos para incidir en el tejido social.

Desde entonces, a través de este programa se han consolidado mecanismos orientados hacia la búsqueda de sostenibilidad del sector cultural, brindando herramientas técnicas y administrativas para el desarrollo y ejecución de proyectos, y estableciendo metodologías para el diseño, la elaboración y el seguimiento de emprendimientos culturales, llegando a atender a unos 6.000 gestores, artistas, creadores y otros actores del ámbito artístico y cultural.

Cabe destacar las colaboraciones con las Delegaciones Políticas para dotar al programa con nuevos enfoques de política económica, sobre todo por lo que respecta a la introducción a la economía creativa, los derechos de autor y la creación de empresas culturales. Se ha propiciado un diálogo colaborativo fructífero entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO), así como con el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESOC), y se han establecido vínculos de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y otras dependencias de desarrollo social.

Asimismo, **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales** trabaja desde el 2013 con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR), ha abordado temas de innovación y nuevas tecnologías dirigidos a jóvenes emprendedores junto con el Laboratorio de la Ciudad de México, ha colaborado con la Cámara Nacional de la Industria de la transformación (CANACINTRA) y con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Álvaro Obregón, y colabora también con la Universidad Nacional Autónoma

¹ La Ciudad de México es copresidenta de la Comisión de Cultura de la red mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, cuyo documento fundacional es la Agenda 21 de la cultura, y por su experiencia en su implementación es Ciudad Líder de la Agenda 21 de la cultura.

de México (UNAM), a través del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural.

El desarrollo de **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales** ha evidenciado la necesidad de sistematizar la obtención de datos sobre la lógica del comportamiento del sector artístico y cultural, que habitualmente presenta unas condiciones económicas precarias e históricamente se ha sostenido, en gran medida, gracias al subsidio público, siendo sus fuentes de financiamiento desiguales y limitadas.

CONOCER LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES RAMAS DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN, SU DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD Y SU POTENCIAL DE CRECIMIENTO, ENTRE OTROS FACTORES, ES IMPRESCINDIBLE PARA PODER DEFINIR POLÍTICAS PÚBLICAS ACORDES A SUS DINÁMICAS Y ACTORES, ASÍ COMO A SU DIMENSIÓN PRODUCTIVA, TECNOLÓGICA, O SOCIAL, Y PARA FORTALECER EL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD.

Es por ello que el 20 de octubre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México (CES), con el fin de trazar conjuntamente un diagnóstico de las comunidades artísticas y culturales de la ciudad. Posteriormente se nombró formalmente al Secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Industrias e Iniciativas Culturales, y se nombró igualmente a la Dra. Lucina Jiménez López como Asesora de dicha Comisión y como coordinadora de una investigación que orientase la definición de políticas públicas integrales para la sostenibilidad del desarrollo cultural de la ciudad: **Situación actual, retos y oportunidades de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México. Protocolo de investigación.**

2. El proyecto

Situación Actual, Retos y Oportunidades de la Comunidad Artística, Cultural y Creativa de la Ciudad de México. Protocolo de investigación es una iniciativa pionera del Gobierno de la Ciudad de México, en el marco internacional de la Agenda 21 de la cultura, para disponer de un diagnóstico que permita proponer nuevos instrumentos de política pública que fortalezcan la condición en la que se desarrollan hoy en día los procesos creativos y que beneficien a creadores y artistas, los cuales contribuyen significativamente a la riqueza y la diversidad cultural en la Ciudad de México.

Esta investigación debe facilitar la formación de capacidades locales en el ámbito del desarrollo cultural comunitario, así como en el campo de la economía y la cultura, el cual es uno de los ámbitos estratégicos que Ciudad de México estableció para la implementación de la Agenda 21 de la cultura, y en el cual se inserta el programa **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales**, el cual fue reconocido como una buena práctica de la Agenda 21 de la cultura.²

EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA SISTEMATIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA IMAGINACIÓN EN MOVIMIENTO; DE ESTA MANERA, ESTA EXPERIENCIA PODRÁ SER COMPARABLE Y COMPATIBLE CON LAS DE OTRAS CIUDADES DEL MUNDO INTERESADAS EN EL VÍNCULO ENTRE CULTURA Y ECONOMÍA, Y GENERARÁ CONOCIMIENTO COMÚN A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS Y EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES.

En la Ciudad de México se han llevado a cabo investigaciones sobre infraestructura y consumo cultural, pero aún no se han estudiado de manera exhaustiva las condiciones en que se realiza la creación, la producción, la circulación y el disfrute de los bienes y servicios culturales, artísticos y creativos. Con esta investigación sobre la **Situación actual, retos y oportunidades de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México** se solucionará esta carencia, pudiendo conocer además la situación laboral, fiscal y económica de los integrantes de la comunidad cultural, así como su ubicación territorial, su movilidad, los tránsitos interdisciplinarios, las redes de cooperación y el acceso a servicios de financiamiento.

2.1. Marco teórico

Los artistas y creadores como categoría social de análisis en la Ciudad de México

El marco teórico se basa en la necesidad de establecer conceptos pertinentes para fundamentar la consideración de los artistas, creadores y emprendedores como agentes clave en la producción de riqueza e innovación y para legitimar el diseño y la puesta en marcha de políticas específicas de apoyo a la sostenibilidad de los procesos creativos y al desarrollo y la diversidad cultural de la Ciudad de México.

Durante décadas ha predominado la tendencia a pensar en la labor de los artistas y creadores como actos voluntaristas no asociados con un empleo o con una profesión digna y adecuadamente retribuida, ajena a la gestión empresarial o la comercialización. Esta situación describe una problemática mundial que la UNESCO ha tratado de enfocar, la cual implica analizar a fondo la llamada “condición del artista”, atendiendo las bases económicas de cualquier producción artística o cultural sin que ello implique la pérdida del valor simbólico y la dimensión ética y estética que encierran en determinados contextos sociales.

La condición del artista/creador, un reto de atención internacional

² México: Imaginación en Movimiento: Empresas y emprendimientos culturales. <http://obs.agenda21culture.net/es/good-practices/mexico-imaginacion-en-movimiento-empresas-y-emprendimientos-culturales>

Hoy día, varios países, entre ellos Uruguay y España, están avanzando en la legislación y en la definición de políticas públicas específicas para los artistas, después que la UNESCO actualizara, en 2014, la 'Recomendación Relativa al Artista' que instaba a los gobiernos nacionales a mejorar las condiciones económica, social y profesional del artista.

México, después de algunas tentativas de planteamiento de políticas públicas relativas a la condición del artista, parte en este estudio de una definición de artista actual y operativa que no tiene ningún interés en jerarquizar las disciplinas artísticas o culturales, sino en establecer nomenclaturas válidas para el análisis y la mejora del sector que hace posible que la vida cultural sea una realidad.

Sector cultural, economía creativa y unidades económicas de la diversidad cultural

Progresivamente, tanto en México como en la Ciudad de México el valor simbólico, identitario y estético de las creaciones artísticas, convertidas en bienes y servicios culturales, comienza a ser reconocido como un componente esencial de la diversidad cultural, e incluso como una herramienta poderosa para fortalecer una cultura de paz y un modelo de desarrollo no solo basado en la dimensión económica, como señala la Agenda 21 de la cultura. También gana peso la postura respecto a la autonomía del arte y de la libertad creativa del artista, como bases esenciales que posibilitan el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión.

Aun así, como las políticas públicas se han acercado muy tímidamente a la reflexión en torno a la economía creativa y a la economía de la cultura, sobre todo desde la perspectiva del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), esta investigación analizará y definirá conceptos como *Industrias Culturales*, *Industrias Creativas*, *Creatividad e Innovación*, así como el de *Iniciativas y Emprendimientos Culturales* y *Unidades Económicas*, para contextualizar la diversidad de formas de gestión de los recursos culturales y artísticos. Igualmente se abordarán conceptos como el de *emprendedor cultural* y el de *Sector cultural* desde el punto de vista del desarrollo económico y la sostenibilidad.³

Las actividades culturales y artísticas en la economía creativa de la Ciudad de México

³ Véase también el glosario sobre cultura y economía que incluye el documento (p. 36)

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf

De acuerdo con el planteamiento del Marco de las Estadísticas Culturales de la UNESCO y en relación a la clasificación de la Cuenta Satélite de México, además de aquellas realizadas por otras instancias pertinentes, se establece la siguiente definición de actividades a considerar en este estudio:⁴

1. Producción artística, museografía y gestión cultural
2. Artes escénicas y espectáculos
3. Artes Plásticas y Visuales
4. Música y Conciertos
5. Literatura, producción editorial y lectura
6. Danza
7. Artes creativas y artesanías (no considerada en esta etapa)
8. Medios Audiovisuales e Interactivos
9. Diseño y servicios creativos

3. Objetivos e implementación del proyecto

3.1. Objetivo general y objetivos específicos

EL OBJETIVO GENERAL DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN ES HACER UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y CREATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PERMITA IDENTIFICAR SU DIMENSIÓN, CARACTERÍSTICAS, ALCANCES, RETOS Y POTENCIALIDADES, ASÍ COMO LOS ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD DE UNA POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA ECONOMÍA CREATIVA.

Los objetivos específicos de la investigación Situación actual, retos y oportunidades de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México. Protocolo de investigación son:

1. Identificar a los creadores, artistas y creativos que integran el sector en la Ciudad de México.
2. Elaborar un registro que permita su ubicación socioterritorial (creación y habitación).
3. Registrar las trayectorias de formación académica y/o laboral, así como las redes colaborativas que establecen en términos físicos y/o a través de redes tecnológicas o de cooperación internacional.
4. Identificar su capacidad de creación de empleos.
5. Conocer el acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus proyectos y el o los principales regímenes de tributación fiscal.

3.2. Alcance del proyecto

La investigación se centrará en los integrantes de la comunidad artística, cultural y creativa en la Ciudad de México, los cuales cuentan con diversas trayectorias formativas, experiencias creativas, circuitos de difusión y espacios de expresión, y generan diferentes productos y servicios que contribuyen a la vida cultural de la ciudad, pero también a la economía creativa de una de las ciudades más grandes y diversas del mundo.

Si bien el sector artesanal es parte de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México y se caracteriza por diversidad y por el diálogo entre tradición e innovación, su amplitud, la

⁴ Véase el desglose en el Anexo I 'Clasificaciones de actividades culturales y artísticas consultadas'.
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf

especificidad y la complejidad que le caracteriza hace que se requiera de un estudio aparte, el cual será realizado en una etapa posterior.

LA INVESTIGACIÓN ABARCA LAS 16 DELEGACIONES QUE ACTUALMENTE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CONTEMPLARÁ A LAS Y LOS PROTAGONISTAS QUE HACEN POSIBLE LA DIVERSIDAD DE FORMAS DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL ARTÍSTICA Y CREATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y CREATIVAS, DE ACUERDO A LOS CAMPOS SEÑALADOS EN EL MARCO TEÓRICO. _____

En el ámbito territorial, aunque **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales** es una política de la Ciudad de México, como entidad federativa ya plenamente reconocida en la estructura político administrativa del país, no se consideran los municipios conurbados que integran la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDM), como área de investigación.

3.3. Metodología y fases principales

Por el alcance y objetivos de esta investigación, se utilizará un diseño metodológico mixto y de estrategias múltiples, que contemple investigación documental, cuantitativa y cualitativa.

Se desarrollarán dos fases:

En la **primera fase** se compilará, sistematizará y analizará la información existente, con el fin de construir un marco exploratorio empírico que definirá el contexto de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México. Se reunirá la información que hasta ahora se ha generado a nivel nacional y también internacional acerca del sector cultural. Para ello se realizará una investigación que arroje datos cuantitativos provenientes de todas las instituciones públicas, privadas y civiles que realizan actividades directamente relacionadas con el arte y la cultura, además de tomar en

consideración los datos procedentes de los participantes del programa **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales** a lo largo de más de 8 años.

El producto principal de esta fase será la generación de indicadores, variables a investigar y el diseño de los instrumentos para la investigación de campo y las entrevistas cualitativas a realizarse.

Entre las tareas de esta fase se desarrollarán:

- a) Revisión documental nacional e internacional para la elaboración del marco teórico y el estado del arte
- b) Análisis cuantitativo y cualitativo de las bases de datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
- c) Recopilación de datos de instituciones que tienen relación con creadores y artistas en la Ciudad de México, sean públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, a fin de dimensionar los universos disciplinares
- d) Pruebas piloto de los instrumentos de recabo de información en el posterior trabajo de campo

En la **segunda fase** se llevará a cabo el trabajo de campo. Esta fase constará igualmente de cuatro etapas:

- a) Aproximación cualitativa a través de entrevistas a dos grupos de actores: especialistas e integrantes de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México. Esta fase permitirá iniciar la comprensión interpretativa y afinar los indicadores del cuestionario.
- b) Aproximación cuantitativa a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra de las comunidades artísticas y creativas en las 16 Delegaciones, que permitirá recabar datos duros, analizarlos e interpretarlos para medir la situación de la comunidad estudiada.⁵
- a) Creación de una plataforma digital donde se dispondrá del cuestionario de autoidentificación, el cual será llenado por los artistas/creadores que reúnan las características que se señalen como indispensables para ser considerado.

⁵ Véase el Anexo II, 'Nota metodológica y cuestionario para trabajo de campo Retos y Oportunidades para el Sector Artístico y Creativo de la Ciudad de México'. http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf

- b) Aproximación cualitativa de cierre, en la que se realizarán entrevistas con informantes clave, con el fin de complementar, desarrollar y profundizar aquellos temas que hayan sobresalido y requieran de mayor profundización.

Posteriormente se publicarán los resultados en un informe final que sintetizará los análisis y las interpretaciones realizados en las diferentes etapas de la investigación. Este informe irá precedido de un informe preliminar.⁶

3.4. Calendario de trabajo

Actividad	Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre	
Redacción de propuesta	✓	✓										
Investigación documental		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Investigación de sitios web e información online				✓	✓							
Sistematización de datos existentes				✓	✓	✓	✓					
Elaboración de estado del arte				✓	✓							
Elaboración del reporte de sistematización							✓					
1er entregable								✓				
Análisis de la base de datos SIC					✓							
Procesamientos de la base de datos SIC						✓	✓	✓				
Redacción del informe									✓			
Avances en la elaboración de indicadores										✓	✓	✓
2º entregable												✓

4. Continuidad

Esta investigación es esencial para avanzar en las recomendaciones formuladas en el marco de la implementación de la Agenda 21 de la cultura. En el documento que describe el programa **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales** como buena práctica de la Agenda 21 de la cultura se establece:

“El Gobierno del Distrito Federal [hoy Ciudad de México] estudia colocar este programa como uno de sus programas prioritarios; sistematizar la experiencia y producir un análisis de los datos de diagnóstico que se han acumulado durante el programa, a fin de fortalecer las alianzas gubernamentales y con otros sectores para el financiamiento a los proyectos culturales y/o empresa culturales como capital semilla, recursos a fondo perdido y crédito blandos definidos de acuerdo a la escala de los proyectos; crear un fondo interinstitucional o mixto con capital privado, que facilite el carácter bianual de los fondos, dado los tiempos para incubación de empresas que no corresponde a los tiempos fiscales y administrativos de la administración pública, y establecer indicadores de

⁶ Véase el apartado 6, ‘Productos entregables’, para obtener información más detallada sobre los productos de la investigación.
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/protocolo_sector_artistico_cdmx_final.pdf

evaluación no sólo cuantitativos, sino desarrollar herramientas metodológicas para hacer otro tipo de evaluación de impacto.”⁷

Así pues, **Situación Actual, Retos y Oportunidades de la Comunidad Artística, Cultural y Creativa de la Ciudad de México**. Protocolo de investigación es fundamental para el seguimiento del desarrollo de **Imaginación en Movimiento: empresas y emprendimientos culturales**. Gracias a la sistematización del proyecto y la obtención de datos e indicadores que proveerá el protocolo de investigación, esta experiencia podrá ser reproducida en otras ciudades del mundo interesadas en profundizar igualmente en la relación entre cultura y economía, y en crear o fortalecer sus alianzas con la Ciudad de México.

5. Más información

Documento completo: [Situación actual, retos y oportunidades de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de México](#)

Este documento fue escrito por Deborah Chenillo (Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México) y Lucina Jiménez (directora de Conarte, experta de la Agenda 21 de la cultura).

Contacto: chenillito1 (at) hotmail.com.

Sito web: <https://www.cultura.cdmx.gob.mx/>.

⁷ México: Imaginación en Movimiento: Empresas y emprendimientos culturales. <http://obs.agenda21culture.net/es/good-practices/mexico-imaginacion-en-movimiento-empresas-y-emprendimientos-culturales>