

Seminario Cultura y Territorio

Las Actividades Culturales en las Pequeñas y Medianas Ciudades

30 y 31 de enero de 2020 · Salón de Actos de la Diputación Provincial · Huesca

Nuevas maneras de medir el impacto social de la cultura.

Pau Rausell Köster (Director del grupo de investigación Econcult, sobre Economía de la cultura, de la Universidad de Valencia).

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Vicerrectorado para
el Campus de Huesca
Universidad Zaragoza

La Economía como Ciencia Social que muestra ciertas ventajas en el “arte de contar”

1. Supuestos metodológicos simples

- Individualismo metodológico.
- *Rational Choice*

LA ECONOMÍA ES UNA CIENCIA SOCIAL QUE EXPLICA LAS ELECCIONES DE LOS INDIVIDUO

Empirismo cuantitativo

I. CONTAR CULTURA. UNA NECESIDAD

La Economía como Ciencia Social que muestra ciertas ventajas en el “arte de contar”

2. Experiencia en la elaboración de estadísticas. (Homogeneización, armonización y capacidad de transferencia)

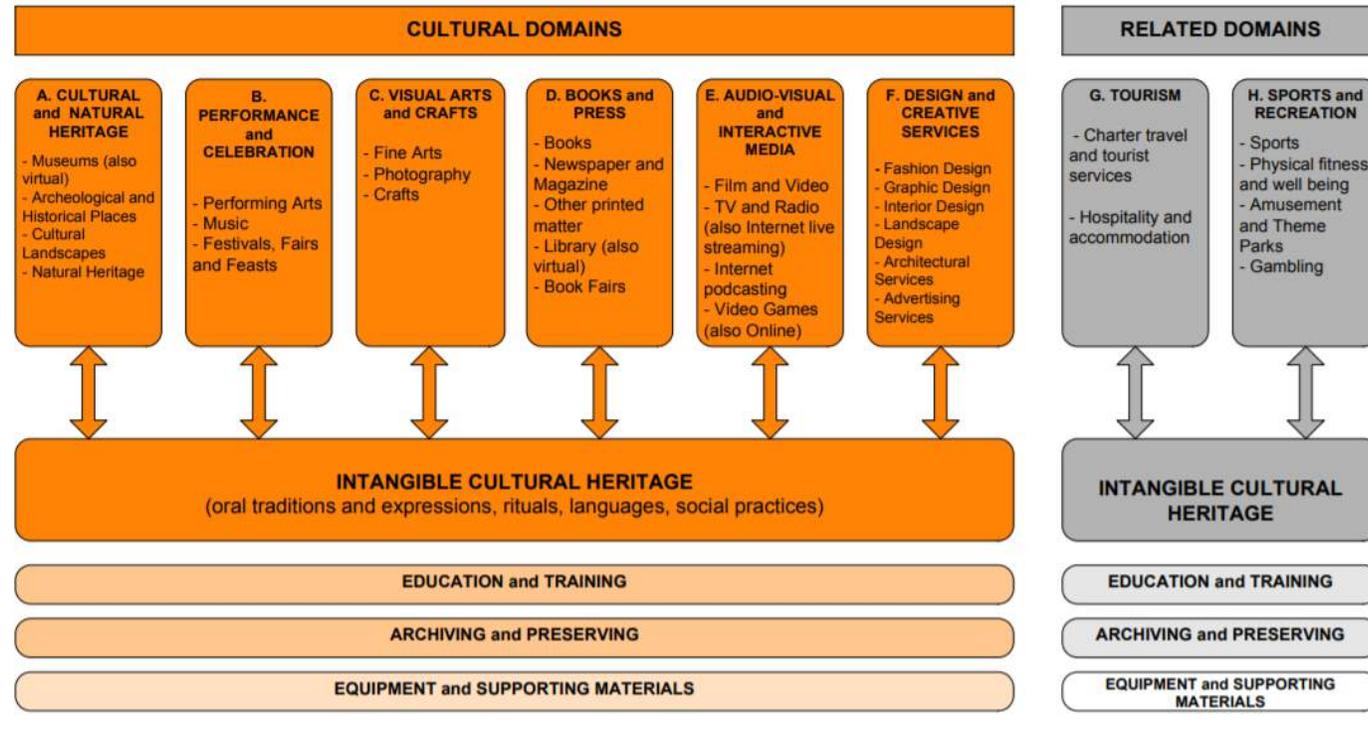

La Economía como Ciencia Social que muestra ciertas ventajas en el “arte de contar”

3. Existencia de un campo acotado y más o menos consensuado

Figure 2. Framework for cultural statistics domains

¿Por qué es importante contar en cultura?... Desde la perspectiva de las políticas públicas

El campo del análisis de la cultura es uno de los campos de la intervención pública menos basado en las evidencias.

Hemos mostrado graves deficiencias en la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas orientadas al campo cultural

La falta de equidad de las políticas públicas es uno de los grandes escándalos encubiertos.

Contar (bien), por tanto, puede implicar la mejora técnica de las decisiones y la mejora la calidad democrática de nuestras elecciones como ciudadanos

¿Por qué es importante contar en cultura?... Desde la perspectiva privada

Resulta necesario sofisticar la técnicas por que los valores generados por las acciones culturales se materializan principalmente en los procesos y en las externalidades y en consecuencia no son capturados adecuadamente por el mercado.

Medir mejor las actividades culturales significa mejorar la capacidad de negociación de los agentes culturales (creadores, mediadores, promotores) frente al sistema financiero, los inversores, los empleadores, los policy-makers y en general su legitimidad frente al conjunto de la sociedad

¿Por qué es importante contar en cultura?... Desde la perspectiva individual

Contar implica ordenar preferencias, conocerse mejor, reducir el riesgo de tomar decisiones equivocadas, tener capacidad para posicionarse en el debate público y en las preferencias políticas, tomar decisiones de consumo informadas y conocedoras de sus impactos sociales.

En de

II. ¿SE PUEDE CONTAR TODO EN CULTURA?

- ✓ Efectivamente hay cosas que son muy fáciles de medir y otras que pueden ser muy complicadas, pero en pocas ocasiones es difícil encontrar algún objetivo de la acción cultural que no pueda ser medido, contado o evaluadoe alguna manera o con alguna proxy.
- ✓ Es necesario dedciar tiempo por inteligencia y recursos a pensar qué queremos contar, y en este ejercicio intervienen valores e ideología. El problema viene cuando lo que es fácil de contar condiciona y determina nuestros objetivos (públicos o privados). En este sentido los indicadores nunca son neutrales u objetivos
- ✓ La distinción entre cualitativo y cuantitativo no es una división útil y la mayoría de las veces podemos convertir unas dimensiones en otras

III. ¿TENEMOS POCA INFORMACIÓN EN CULTURA?

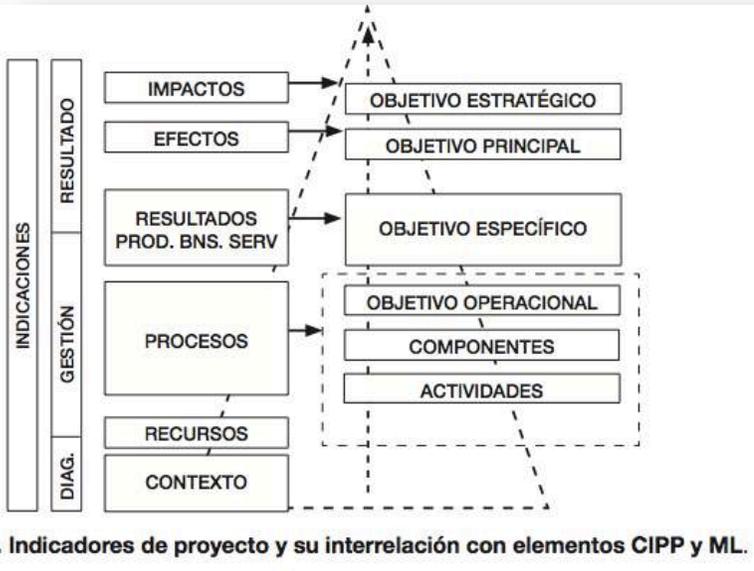
	DESCRIPTION	OBJECTIVE	CHARACTERISTICS
OWN SURVEYS	Collection of own data through the work of the members of the organization or contracting the services to external consultations	Collect information directly related to the functioning of the organization	Sometimes they develop in unprofessional contexts that limit their comparability, or utility in the medium and long term
ADMINISTRATIVE CATALOGS	Listings cultural facilities, heritage properties, and lists of professionals.	Tool for designing public policies, statistical knowledge and availability of human and financial resources.	These are mostly conducted on behalf of institutions, ministries or cultural councils, regional or national.
CULTURAL STATISTICS	Descriptive statistics and standardization for comparison.	Expand the analytical capacity of national accounting on the cultural sector.	At least 138 countries adhering to UNESCO, signed an agreement for the implementation of the measurement of culture (Paris, October 20, 2005).
SATELLITE ACCOUNTS OF CULTURE	Measures weight of culture in the economy, value added, output and employment.	Measuring the economic activities of culture, comparable and consistent with the measurement of other economic activities. Support for the design of public policies.	The methodologies are very standard and allow international comparability, but they are not very useful for the analysis of regional or local reality
SECTORIAL STUDIES	Analysis of market sectors (especially the so-called cultural industries, book, music, audiovisual).	Mesure the economic variables of a specific sector	Experiences of these studies are both institutional, government, and academia.
ECONOMETRIC MODELS	Methodologies based on multiple regression and econometric models for the analysis of the cultural sector.	Correlations and causal relationships between variables related to cultural phenomena.	Such studies emphasize mainly on research for scientific purposes.

III. ¿TENEMOS POCA INFORMACIÓN EN CULTURA?

	DESCRIPTION	OBJECTIVE	CHARACTERISTICS
OWN SURVEYS	Collection of own data through the work of the members of the organization or contracting the services to external consultations	Collect information directly related to the functioning of the organization	Sometimes they develop in unprofessional contexts that limit their comparability, or utility in the medium and long term
ADMINISTRATIVE CATALOGS	Listings cultural facilities, heritage properties, and lists of professionals.	Tool for designing public policies, statistical knowledge and availability of human and financial resources.	These are mostly conducted on behalf of institutions, ministries or cultural councils, regional or national.
CULTURAL STATISTICS	Descriptive statistics and standardization for comparison.	Expand the analytical capacity of national accounting on the cultural sector.	At least 138 countries adhering to UNESCO, signed an agreement for the implementation of the measurement of culture (Paris, October 20, 2005).
SATELLITE ACCOUNTS OF CULTURE	Measures weight of culture in the economy, value added, output and employment.	Measuring the economic activities of culture, comparable and consistent with the measurement of other economic activities. Support for the design of public policies.	The methodologies are very standard and allow international comparability, but they are not very useful for the analysis of regional or local reality
SECTORIAL STUDIES	Analysis of market sectors (especially the so-called cultural industries, book, music, audiovisual).	Mesure the economic variables of a specific sector	Experiences of these studies are both institutional, government, and academia.
ECONOMETRIC MODELS	Methodologies based on multiple regression and econometric models for the analysis of the cultural sector.	Correlations and causal relationships between variables related to cultural phenomena.	Such studies emphasize mainly on research for scientific purposes.

IV. ¿MIDIENDO, QUÉ PODEMOS EVALUAR?

- ✓ En cultura, especialmente, tienen mucha importancia los procesos, aun para conseguir los impactos.
- ✓ La cultura es como un antibiótico de amplio espectro, puede afectar a múltiples dimensiones de la dimensión humana y hasta ahora nos hemos limitado a medir los aspectos más cosméticos y superficiales.
- ✓ La aparición del big data y las redes sociales amplia notablemente las cosas que podemos medir a un precio razonable

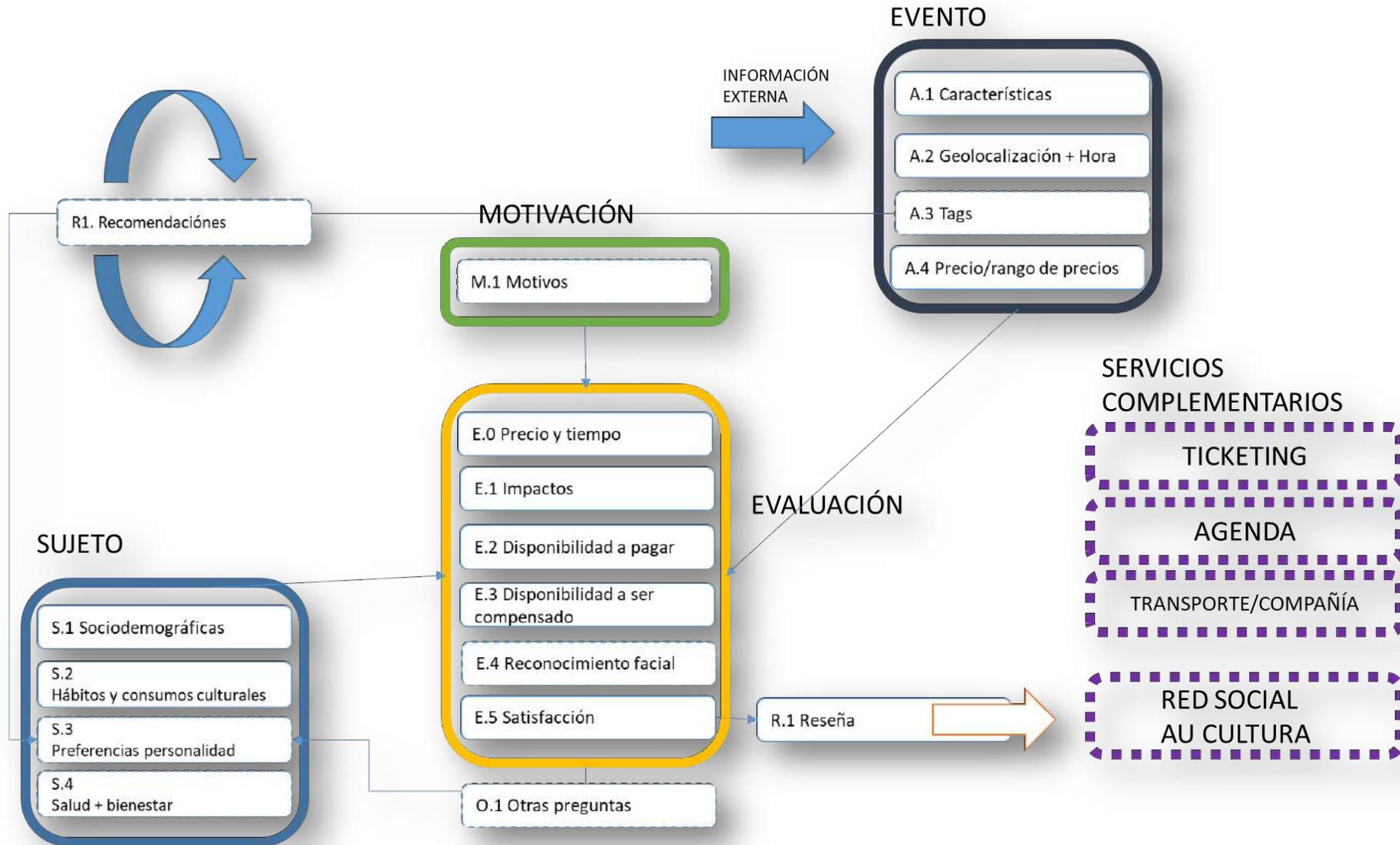
V. ALGUNOS EJEMPLOS DE NUEVAS FORMAS DE CONTAR

1

V. ALGUNOS EJEMPLOS DE NUEVAS FORMAS DE CONTAR

2

Propuesta de actualización Guía para la evaluación de las políticas culturales locales.

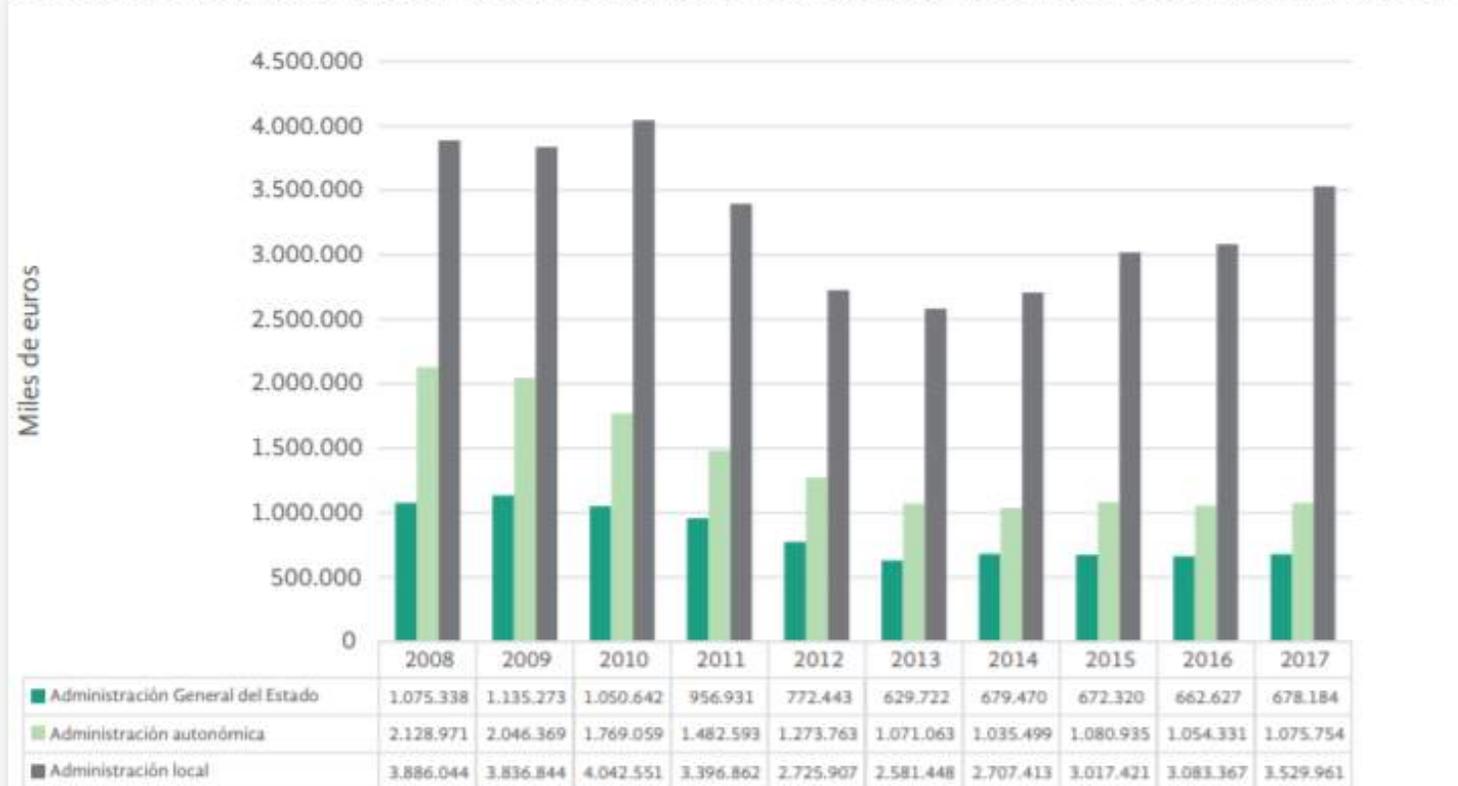
Ver 0.1. Orientada a revisión de personas expertas

El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?:

Crisis y política cultural local

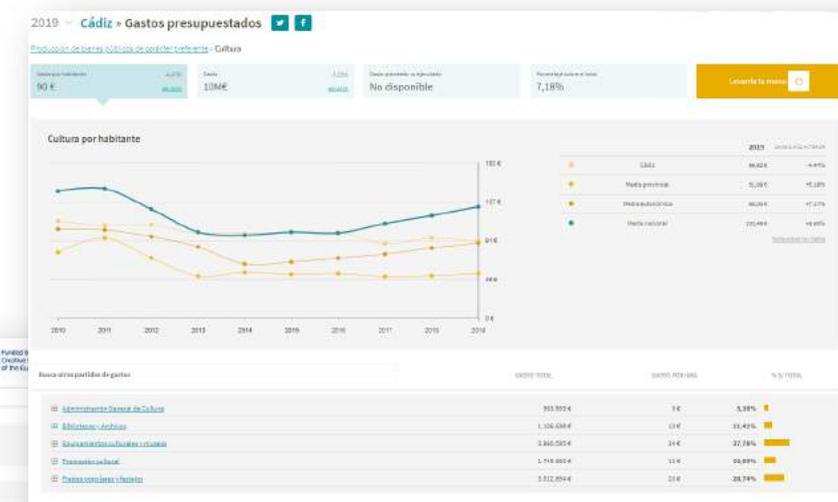
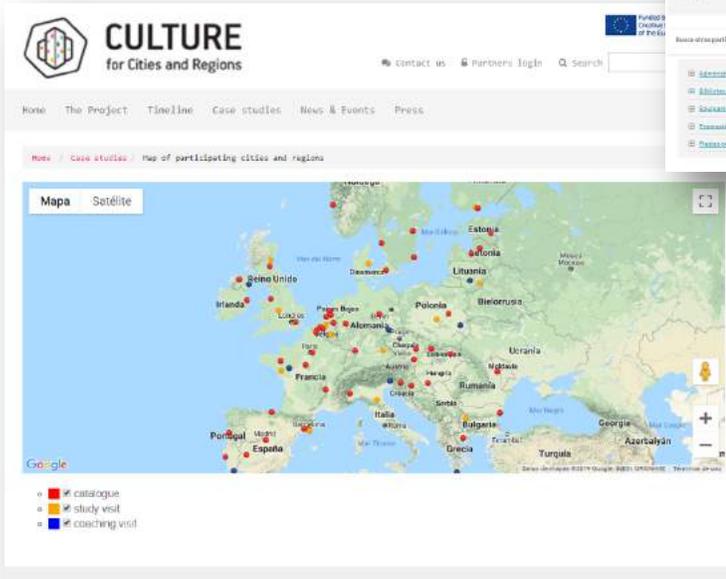
Gráfico 1. DATOS SOBRE EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN CULTURA. 2008-2017 POR NIVELES DE ADMINISTRACIÓN

Fuente: Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura.

El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?: La sofisticación de las políticas culturales locales y algunos avances en el conocimiento.

- + Fuentes de información
- + Avance de las Ciencias
- + Experiencias (Benchmarking)

El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?:

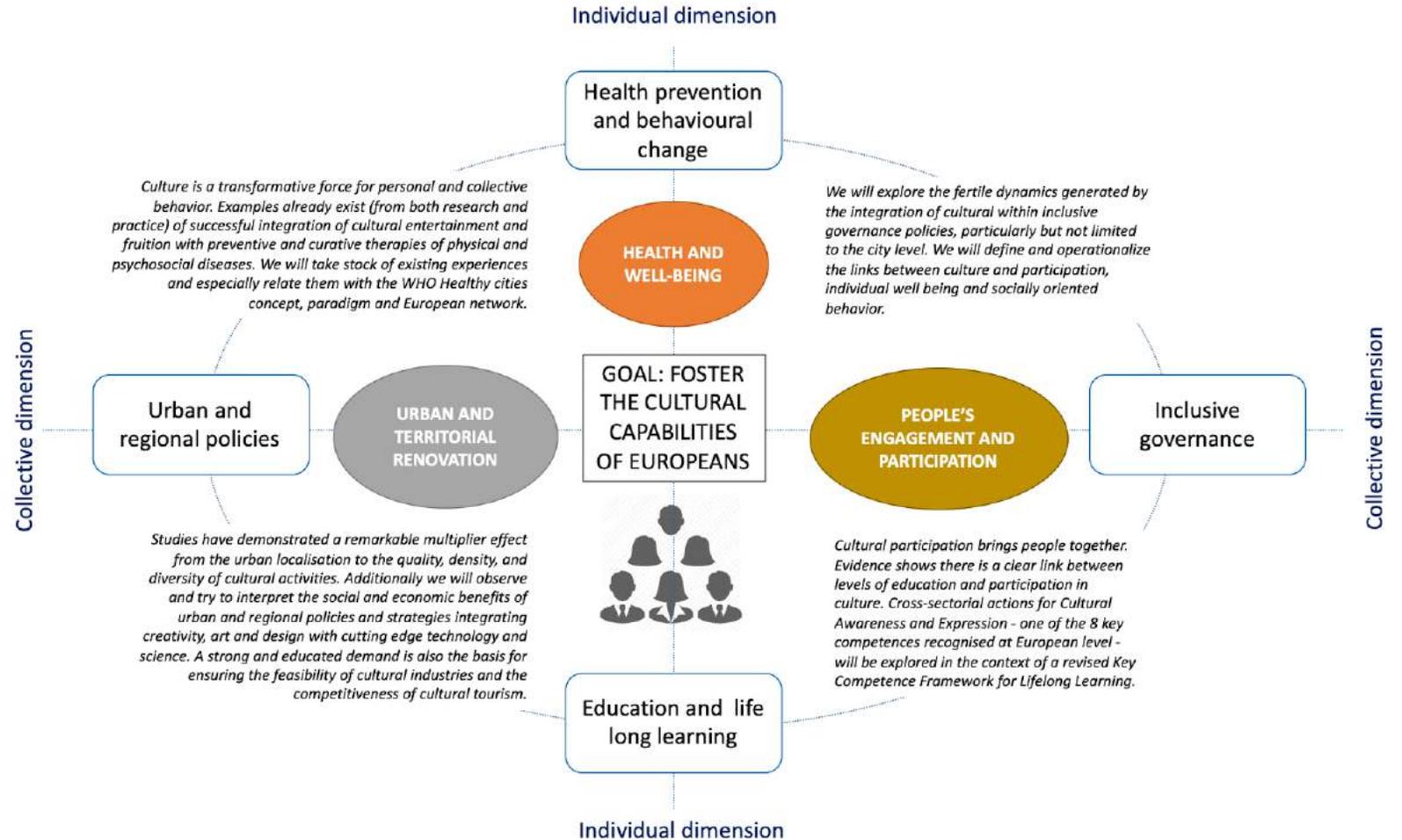
La consolidación de los ODS como agenda global y el papel de la cultura en dicho proceso..

El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?:

La Nueva Agenda Europea de la cultura.

- **Dimensión social: aprovechar el poder de la cultura y la diversidad cultural para el desarrollo social cohesión y bienestar.**
- **Dimensión económica - apoyar la creatividad basada en la cultura en la educación y la innovación, y para el empleo y el crecimiento.**
- **La cultura como vía preferente de las relaciones entre comunidades.**

El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?:

La perspectiva de género en el campo de la cultura.

La publicación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOI 3/2007 de 22 de marzo)

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma.

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes.

f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres

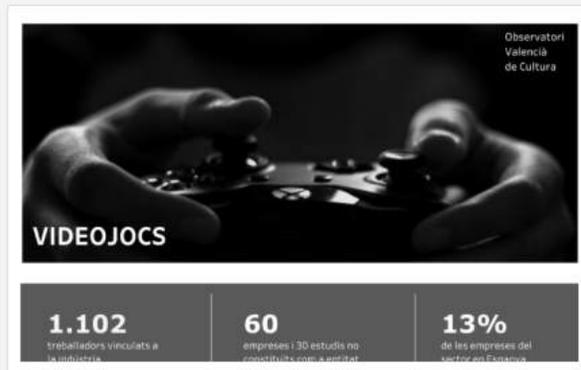
El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?:

El Monitor de Ciudades Creativas y Culturales.

El marco de referencia: ¿qué cosas han cambiado?:

El acceso abierto y visualización de los datos.

Videojocs

30 views

Cine

20 views

Biblioteques i museus

69 views

Corporacions locals

296 views

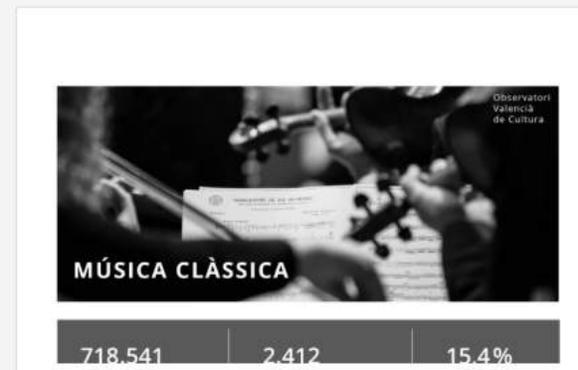
Música popular

10 views

Arts escèniques

31 views

Música clàssica

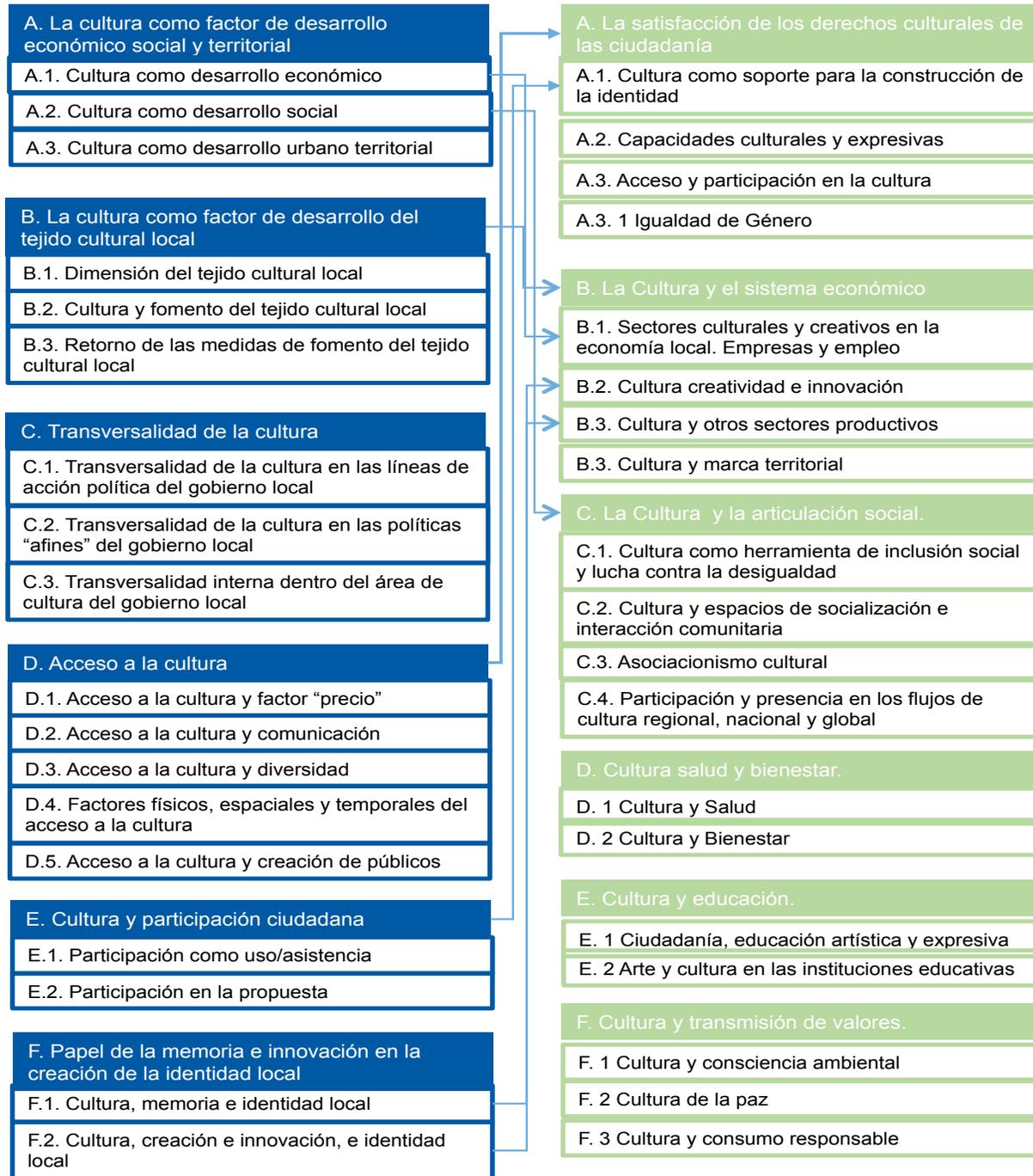
60 views

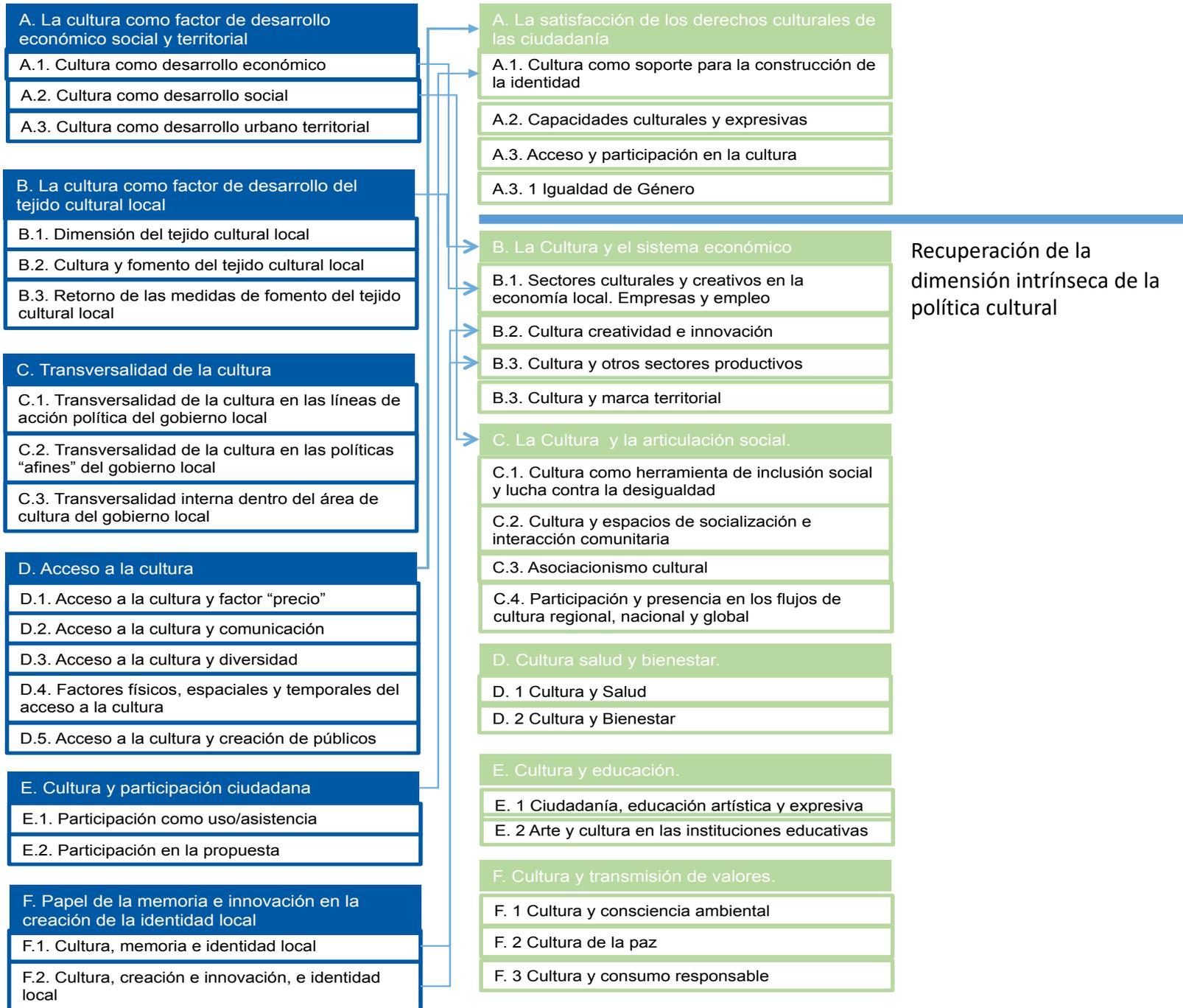
Empreses

171 views

Una reformulación del marco de referencia:

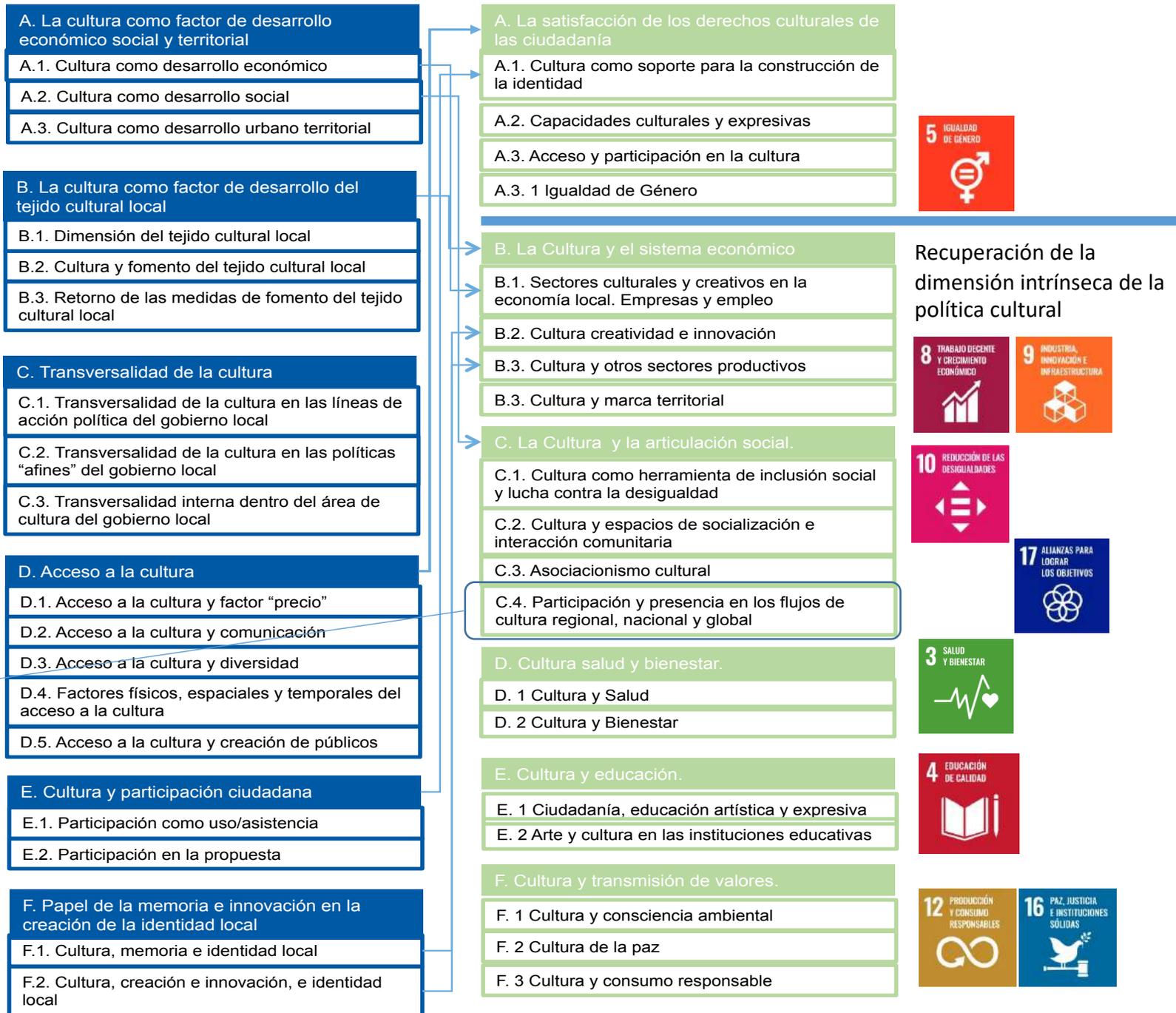

Una reformulación del marco de referencia:

Una reformulación del marco de referencia:

se refiere a las dinámicas de conexión de los diferentes agentes culturales entre sí, a partir de un concepto de cultura en red, que coopere a escala local, y conecte con otras realidades a escala regional, estatal e internacional?.

3

V. ALGUNOS EJEMPLOS DE NUEVAS FORMAS DE CONTAR

Portada | Introducción | Proyectos | Personas | Blog | Eventos y agenda | Publicaciones

Econcult / Proyectos

MESOC 2020-2022. El grupo de investigación Econcult UVEG, como líder de un consorcio europeo, obtiene la financiación del programa H2020 sobre el impacto social de la cultura por valor de 2,98 millones de euros.

HORIZON 2020
MESOC 2020-2023.
MEASURING THE SOCIAL DIMENSION OF CULTURE

Specific Challenge

- **Culture** has been an important element of public policy for social, cultural and political cohesion and inclusion throughout European history, and **its potential could be significantly enhanced**.
- Although it is often seen today from the angle of economic value added, **culture generates additional societal value** in terms of *well-being* and by *promoting identity* and **belonging, inclusiveness, tolerance and cohesion**. Culture is also a source of *creativity and innovation*.
- The challenge is to develop **new perspectives and improved methodologies for capturing the wider societal value of culture**, including but also beyond its economic impact.
- *Improved cultural value measurements and case studies also need to be developed in support of effective and inclusive policies* and institutional frameworks that offer a convincing vision for citizens to cope with current cultural and societal transformations.
- In order to contextualise the debate on the societal value of culture, part of the challenge is to **comparatively study the visions that underlie cultural policies** as held by policy-makers and as embedded in institutions responsible for designing and implementing these policies at **European, national and local levels**.

Scope

- Proposals should **assess and develop appropriate methodologies** and perform **comparative qualitative, participative and statistical analyses at national and EU level to map the various forms of cultural engagement, assess the role of cultural participation as a source of wellbeing, and identify the benefits of cultural engagement across population segments.**
- The historical role of culture **in integrating** and **dividing** Europe should be addressed with a view to learning more about the specific conditions in **which cultural integration occurs.**
- The nature and degree of the contributions **stemming from cultural engagement to intercultural dialogue, cultural identity and community building** should also be assessed.
- On the basis of innovative approaches and a representative geographic coverage of different parts of Europe, **proposals should explain how cultural values are constructed in the age of social media, internet and television across different socio-economic groups.**
- **They should also investigate how urbanisation, spatial and social segregation, gender and rising diversity in European societies influence the formation of cultural values.**
- In addition, **proposals should assess the goals, strategies and effectiveness of cultural policies and institutions in evoking, transferring and maintaining cultural value, as well as addressing issues such as diversity and inclusion.**

Expected Impact

The action will provide **new methodologies** for capturing the societal value of culture in contemporary societies.

It **will improve statistical data and methods** for capturing cultural impacts in cooperation, when appropriate, with national statistical institutes, relevant international organisations, networks, research infrastructures and Eurostat.

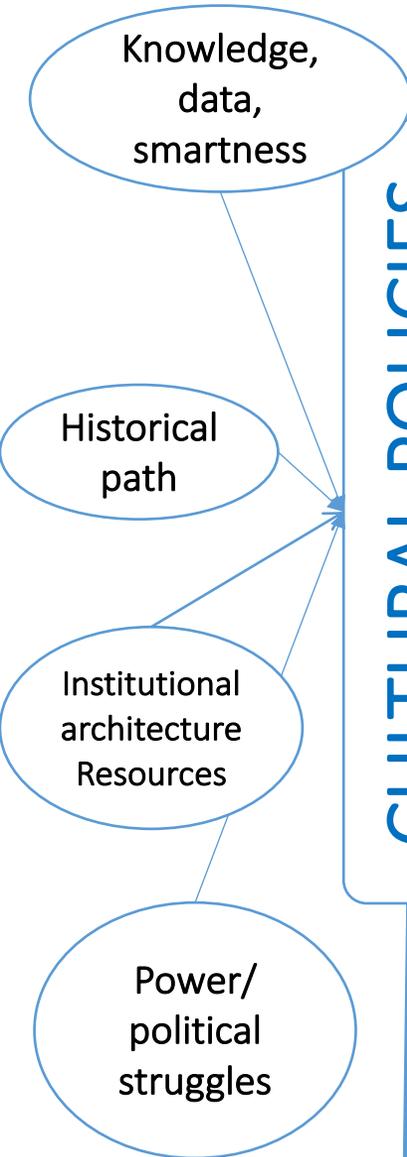
It will also **equip policymakers with effective tools** for measuring, understanding and enhancing the impact of cultural policies.

Participatory and co-creation approaches involving a wide range of stakeholders will contribute to innovative scientific and policy results..

+ GENDER

**#0 THE FRAMEWORK: A
conceptual map to look at
cultural policies**

CONDITONALITIES

CULTURAL POLICIES

FIELDS OF INTERVENTION

- Believes and values
- Individual cultural behaviour
- Social practices and cultural access
- Market Conditions of cultural exchange
Professionals consumers
- Story Telling, meanings

- CULTURAL DOMAINS
- EDUCATION
 - ECONOMY
 - OTHER DOMAINS

- ADMINISTRATIVE LEVELS
- ✓ Local/City
 - ✓ Regional
 - ✓ National
 - ✓ Supranational

INTERVENTION METHODS

- Recognition of rights through law
- Awareness
- Information
- Dissemination
- Training,
- Education
- Building Capabilities
- Direct provision:
- Infrastructures
- Own Production
- Programming
- Incentives, rewards subsidies
- Tax incentives.
- Financial facilities.
- Prizes
- Public visibility (public broadcasting)

BUDGET

STYLES OF GOVERNANCE

- Democratic
- Partisan
- Bureaucratic
- Charismatic
- Technocratic

RANGE OF GOALS

- CULTURAL RIGHTS
- Building up identities
 - Cultural democratization
 - Cultural democracy
 - Expressing themself through art
 - Freedom of expression
 - ❑ Economic Impact
 - Productivity & Competitiveness
 - Employment
 - Territorial attractiveness, exports
 - Innovation
 - ❑ Dissemination of values
 - Peace, Gender, Climate Change, Inclusion
 - ❑ Diversity
 - ❑ Intercultural dialogue.
 - ❑ Community building
 - ❑ Generation o meaning.
 - ❑ Cultural diplomacy (soft power)
 - ❑ Wellbeing, health, happiness
 - ❑ Education
 - ❑ Creativeness
 - ❑ Communication, branding

HIDDEN AGENDA

IMPACTS

- Cultural Impacts
 - Satisfaction of cultural rights
 - Identity
- Economic Impacts:
 - Jobs and wealth
 - Competitiveness
 - Regional/local growth
- Social Impacts
 - Social Cohesion/ Cultural battles.
 - Tolerance, Placemaking
 - Economic, social, gender, race, immigration, cultural inclusion
- Political Impacts:
 - Sense of Europe. The values of Europe
 - Position of Europe in the world
- Other Impacts:
 - Wellbeing, hapiness
 - Education
 - Helath

- ✓ Es necesario utilizar tiempo y recursos para determinar que es lo que hay que contar. Y determinar qué contar ya implica posicionamientos valorativos.
- ✓ La utilidad de las aproximaciones cuantitativas radica casi siempre en la comparabilidad y en la persistencia en el tiempo. La mayoría de las veces dedicamos muchos esfuerzos puntuales y aislados lo que resulta muy poco eficiente
- ✓ Las metodologías que no pueden ser explicadas i discutidas con cierta simplicidad no suelen ser buenas metodologías.
- ✓ Es cierto que la cuantificación implica ciertos riesgos, pero en estos momentos perdemos más por no contar que por contar en exceso.
- ✓ “Contar”, a veces, nos muestra evidencias que no queremos ver

Seminario Cultura y Territorio

Las Actividades Culturales en las
Pequeñas y Medianas Ciudades

30 y 31 de enero de 2020 · Salón de Actos de la Diputación Provincial · Huesca

¡Gracias por vuestra atención!

Pau Rausell

econcult.eu

@PauRausell

Pau.Rausell@uv.es

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

