

El valor de la cultura

El papel de las
Artes Escénicas y la
Música Clásica en la
economía de impacto

Escuela Superior de Música Reina Sofía

La Escuela Superior de Música Reina Sofía nació en 1991 como proyecto educativo de apoyo a la juventud y a la cultura musical. Desde entonces, la Escuela trabaja para ayudar en su desarrollo a los jóvenes músicos de mayor talento y, al mismo tiempo, acercar los beneficios de la música a todos. La Escuela constituye un espacio colaborativo en el que organismos públicos y empresas privadas trabajan juntas en favor de un objetivo común.

La capacidad que tiene la música para transformar a las personas y a las comunidades otorga impacto social a la actividad de la Escuela. La música une a las personas porque emociona a todos por igual, eliminando las barreras de idioma, entorno y tradición. Además, la práctica de la música inculca valores -compromiso, constancia, liderazgo compartido, colaboración, empatía, entrega- que favorecen la convivencia y la cohesión social.

www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

El valor de la cultura: el papel de las Artes Escénicas y la Música Clásica en la economía de impacto

El presente informe se ha realizado a partir de datos públicos e investigación llevada a cabo en la segunda mitad de 2021 y primeros meses de 2022. El documento incluye información de alto valor extraída de entrevistas y declaraciones una muestra representativa de inversores, gestores de entidades culturales y responsables de organizaciones que apuestan por el mecenazgo o el patrocinio de impacto.

Autores

- ▶ **Cecilia de la Hoz**, socia de Valuation, Modelling & Economics en el área de Strategy & Transactions de EY.
- ▶ **Juan Fernández-Mellado**, consultor senior de Valuation, Modelling & Economics en el área de Strategy & Transactions de EY.
- ▶ **Ignacio García**, director de EY Insights.
- ▶ **Julia Sánchez Abeal**, CEO Escuela Superior de Música Reina Sofía.
- ▶ **Marjorie Nétange**, directora de Comunicación y Desarrollo Escuela Superior de Música Reina Sofía.
- ▶ **Ana Pimenta**, Doctoranda e investigadora en inversión y medición de impacto de la Universidad Autónoma de Madrid.

Queremos agradecer la colaboración desinteresada por parte de todos los expertos y directivos que han participado en las conversaciones y entrevistas llevadas a cabo para elaborar el presente informe. Agradecemos especialmente la aportación de la firma Advisory Board for the Arts, así como de Victoria Ateca, profesora titular de Análisis Económico de la Universidad del País Vasco.

Informe editado por EY Insights
Marzo 2022

CONTENIDO	Presentación	Resumen ejecutivo
	pág. 6	pág. 8
	1	2
	El impacto social: un nuevo paradigma para la economía	La aportación de la cultura a la economía
	pág. 12	pág. 20
	3	4
	Bienvenido a las Artes Escénicas y la Música Clásica	Generando impacto a través de las Artes Escénicas y la Música clásica
	pág. 28	pág. 36

5

La relevancia de las Artes Escénicas y la Música Clásica para los inversores, mecenas y patrocinadores de impacto

pág. 52

6

Las entidades culturales: ¿cómo pueden activar su potencial?

pág. 68

7

Glosario

pág. 76

8

Relación de entrevistas y declaraciones

pág. 78

PRESENTACIÓN

El nuevo valor de la cultura

Hay quien se pregunta para qué sirve la cultura. Hay quien afirma que es solamente un gasto. A menudo se escucha que la música, el arte, el cine o el teatro son un mero divertimento. Lo cierto es que las manifestaciones culturales son un elemento esencial de nuestra identidad, de nuestra sociedad y de nuestra manera de entender el mundo. La cultura entretiene, pero sobre todo ayuda a construir una ciudadanía crítica y libre. A esas dos dimensiones hay que sumar un nuevo elemento para el debate: el valor social de la cultura.

Ha llegado el momento de reivindicar la capacidad de la cultura para romper barreras, para cohesionar y construir sociedades democráticas, libres e igualitarias. Es hora de hablar de las iniciativas culturales como palancas para construir una sociedad mejor. El pensamiento crítico, la libertad y la diversidad forman parte esencial de la cultura y son elementos imprescindibles para construir el futuro que queremos y merecemos.

En este contexto, la cultura cobra especial interés como ámbito generador de crecimiento compartido, tanto por su potencial económico como por su capacidad para trascender barreras. El Renacimiento cultural de nuestro país, tras el impacto de la pandemia del Covid-19, solo será verdadero si ayuda a romper círculos de desigualdad y vulnerabilidad. Un renacimiento que solo puede ser cultural y vertebrador si tiene en cuenta la cultura como fuente de riqueza económica pero también social, estética y ética.

Es de agradecer la puesta en marcha de iniciativas como este informe, donde se analiza, se reflexiona y se aclara cómo se puede impulsar el valor transformador de la cultura, algo que necesita la colaboración de la iniciativa privada y del sector público. Pero, sobre todo, algo que requiere un cambio de mentalidad, tanto de inversores y empresas que apuestan por el valor a largo plazo, porque la cultura no pide, la cultura ofrece y está llamada a construir sociedades más libres, ricas, tolerantes, multiculturales y sostenibles.

Miquel Iceta

Ministro de Cultura y Deporte

La economía de impacto y el papel de las Artes Escénicas y la Música Clásica

Desde hace ya cinco años, EY y la Escuela Superior de Música Reina Sofía vienen trabajando juntas en favor de la educación y la cultura. Uno de los frutos más destacados de esta colaboración es el presente informe, que subraya el valor que aporta a la sociedad el sector cultural y clarifica el papel que la economía de impacto puede llegar a jugar en el desarrollo de las artes escénicas y la música.

Agradezco a EY la profesionalidad y el entusiasmo con que ha abordado esta tarea, que le da a la Escuela la oportunidad de compartir eficazmente con el sector sus 30 años de trabajo conjunto con entidades privadas y públicas.

El efecto revitalizador que la inversión de impacto puede tener sobre el sector requiere la participación de la Administración Pública como factor de estabilidad. De ahí mi agradecimiento al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, por estar presente en estas páginas y animar así a un debate que, sin duda, será relevante para el futuro de la cultura.

Paloma O'Shea
Presidenta Fundadora
Escuela Superior de Música Reina Sofía

Resumen ejecutivo

En el marco del cambio hacia un nuevo stakeholders capitalism o capitalismo humanista, estamos ya inmersos en la economía de impacto. Este contexto supone una oportunidad para que las iniciativas culturales, especialmente las del ámbito de las Artes Escénicas y la Música Clásica, puedan poner en valor su contribución a la sociedad y sean más sostenibles. Las entidades culturales podrán acceder a más vías de financiación por parte de mecenas, patrocinadores e inversores que decidan canalizar a través de ellas su necesidad de generar impacto. Para aprovechar esa oportunidad, las entidades culturales tienen que estar dispuestas a hacer cambios.

La economía de impacto es una tendencia imparable

El nuevo paradigma de la economía de impacto busca el crecimiento y el desarrollo económico y, al mismo tiempo, contribuir a solucionar los problemas sociales y medioambientales. La economía de impacto se fundamenta en la unión de la sociedad, las empresas y las instituciones públicas en torno a unos objetivos comunes, habitualmente alineados con los objetivos conocidos en inglés como *Environmental, Social & Governance* (ESG)¹.

La pandemia de COVID-19, con sus devastadoras consecuencias, ha acelerado la tendencia de las organizaciones y de los ciudadanos a dar valor a la generación de impacto en la sociedad y el medio ambiente, así como la necesidad de medir correctamente el impacto y alinear su contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta tendencia es transversal a todos los agentes económicos y especialmente relevante para filántropos, patrocinadores e inversores de impacto.

¹ La inversión sostenible y responsable es aquella que, desde una perspectiva a largo plazo, integra los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de la cartera de inversión. (Spainsif).

Este proceso de crecimiento se ve reflejado en el reciente incremento de los activos de impacto que ya se están gestionando, tanto a nivel global (775 miles de millones de € en 2019) como en España (2.378 millones de € en 2020).

La cultura y, en concreto, las Artes Escénicas y la Música Clásica, cumplen una relevante función económica y social que deben poner en valor

La cultura, además de ser una importante contribución a la economía (supuso el 2,4% del PIB² y el 3,5% del empleo en España en 2019), genera un gran impacto social. Las Artes Escénicas y la Música Clásica contribuyen de manera transversal a los ODS y en particular a los ODS 3 (salud y bienestar), ODS 4 (educación de calidad), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (reducción de las desigualdades) y ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

En este informe, desarrollamos una “Teoría del Cambio del Sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica” donde se muestra la importante relevancia social del sector a través de cinco impactos directos: 1) mejora de la calidad de la educación, 2) mejora de la empleabilidad, 3) mejora del bienestar y calidad de vida, 4) mejora de la inclusividad y sostenibilidad de la sociedad y 5) mejora de la felicidad personal del ciudadano que trasciende también a su ámbito laboral.

El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica se encuentra en una fase del despertar, en cuanto al creciente interés por parte del sector empresarial

Existen claras similitudes con lo que se vivió en los sectores de la sanidad o la educación hace pocos años, cuando se abrieron a una mayor colaboración público-privada. Es clave establecer un esquema de colaboración triangular entre mecenas-patrocinadores, inversores y entidades culturales que genere una dinámica de crecimiento e impacto y que cuente con el vital apoyo del sector público como elemento transversal e impulsor del valor social.

Para poder atraer a inversores de impacto a este sector, se deberían desarrollar algunas oportunidades identificadas en este informe, tales como la integración vertical del sector con la educación, la consolidación de *players* pequeños o la creación de espectáculos culturales bajo formatos innovadores que satisfaga una demanda en crecimiento.

2 Que aumenta al 3,5% si se consideran las industrias creativas.

Resumen ejecutivo

Es clave establecer un esquema triangular de colaboración, entre mecenas-patrocinadores, inversores y entidades culturales que genere una dinámica de crecimiento e impacto y que cuente con el vital apoyo del sector público.

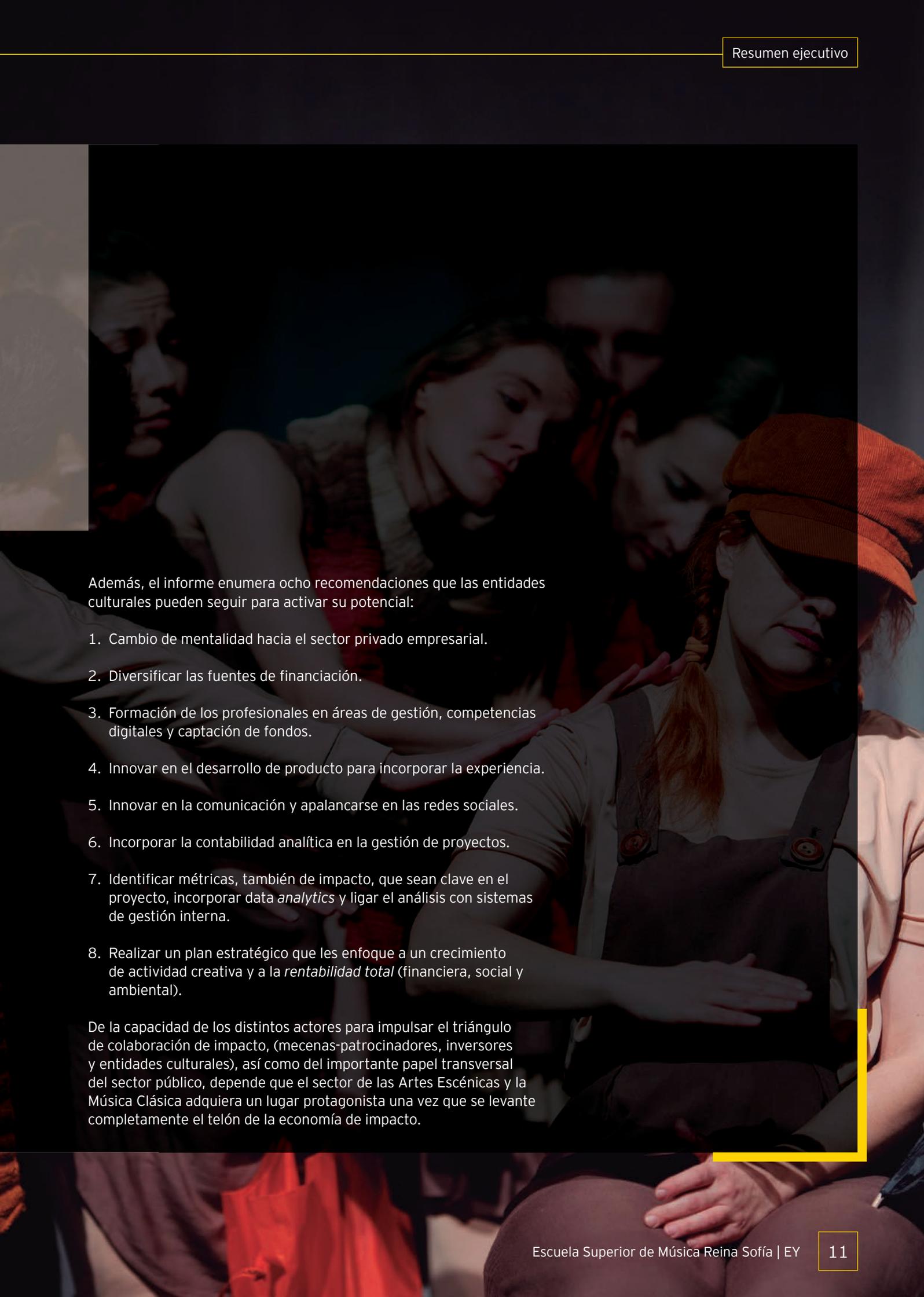
Ya existen algunos ejemplos incipientes a nivel internacional, como la inversión de Nesta en el Birmingham Royal Ballet o la de Concord en Techstars. También los hay en España, con la start-up Fever o el nuevo fondo de arranque promovido por Fundación Carasso y Ship2B.

Además de despertar el interés de los inversores, las entidades culturales también pueden aumentar la financiación proveniente de mecenazgos-patrocinios si logran medir el impacto de los proyectos y apuestan por ser creativos. Hemos identificado varias alternativas de colaboración capaces de generar valor social que pivotan sobre ámbitos clave para el conjunto de la sociedad como la salud, la educación, la empleabilidad, la inclusión o la preservación del patrimonio cultural.

Si están dispuestas a adaptarse, las entidades culturales tienen a su alcance la oportunidad de ser más sostenibles y relevantes diversificando sus fuentes de financiación

Existe una demanda de transparencia y compromiso que hoy día exigen todos los *stakeholders*. Para responder a este entorno, la medición del impacto es una herramienta crítica³ que puede ayudar a los mecenas, patrocinadores e inversores a ver cumplidos sus compromisos sociales y ambientales. Las entidades culturales podrán aumentar la financiación si logran medir el impacto de sus proyectos. Existen una variedad de metodologías (desde el Impact Management Project, los ODS, o IRIS+ de GIIN) que las entidades culturales pueden usar para medir su impacto.

³ En la sección siguiente se recogen diversas metodologías e indicadores. Además, en este Informe se presenta una Teoría del Cambio que pone en valor el impacto del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica.

Además, el informe enumera ocho recomendaciones que las entidades culturales pueden seguir para activar su potencial:

1. Cambio de mentalidad hacia el sector privado empresarial.
2. Diversificar las fuentes de financiación.
3. Formación de los profesionales en áreas de gestión, competencias digitales y captación de fondos.
4. Innovar en el desarrollo de producto para incorporar la experiencia.
5. Innovar en la comunicación y apalancarse en las redes sociales.
6. Incorporar la contabilidad analítica en la gestión de proyectos.
7. Identificar métricas, también de impacto, que sean clave en el proyecto, incorporar data *analytics* y ligar el análisis con sistemas de gestión interna.
8. Realizar un plan estratégico que les enfoque a un crecimiento de actividad creativa y a la *rentabilidad total* (financiera, social y ambiental).

De la capacidad de los distintos actores para impulsar el triángulo de colaboración de impacto, (mecenases-patrocinadores, inversores y entidades culturales), así como del importante papel transversal del sector público, depende que el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica adquiera un lugar protagonista una vez que se levante completamente el telón de la economía de impacto.

1 El impacto social: un nuevo paradigma para la economía

⁴ Si bien no existe una definición única y estándar del concepto de economía de impacto, se puede definir como la corriente económica enfocada en la búsqueda del beneficio del conjunto de la sociedad por medio no solo del beneficio económico sino también del social y medioambiental.

⁵ La inversión sostenible y responsable es aquella filosofía de inversión que desde una aproximación a largo plazo integra los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de la cartera de inversión. (Spainsif).

⁶ Las inversiones de impacto son “aquellas inversiones realizadas en empresas, organizaciones y fondos que tienen como objetivo generar una rentabilidad social y medioambiental, positiva y medible, además de financiera” (Global Impact Investing Network, GIIN).

La economía de impacto⁴ entiende que las acciones e inversiones son palancas para generar valor, tanto para la sociedad y como para el medio ambiente. Esta corriente, materializada en muchos casos a través de las iniciativas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) también conocidas en inglés como *Environmental, Social & Governance* (ESG)⁵, cobra importancia en el contexto del mecenazgo, patrocinios e inversiones de impacto⁶.

Originariamente, las decisiones de inversión se basaban en el binomio rentabilidad-riesgo. Es decir que, para tomar una decisión de inversión, se analizaba el riesgo de la inversión y se exigía una rentabilidad coherente. Este enfoque, rentabilidad-riesgo, es el que ha guiado hasta ahora la mayor parte de las decisiones de inversión. En la actualidad y principalmente tras el surgimiento y los avances de las inversiones de impacto, el binomio tradicional se ha ampliado encontrándonos ante un **trinomio rentabilidad-riesgo-impacto**.

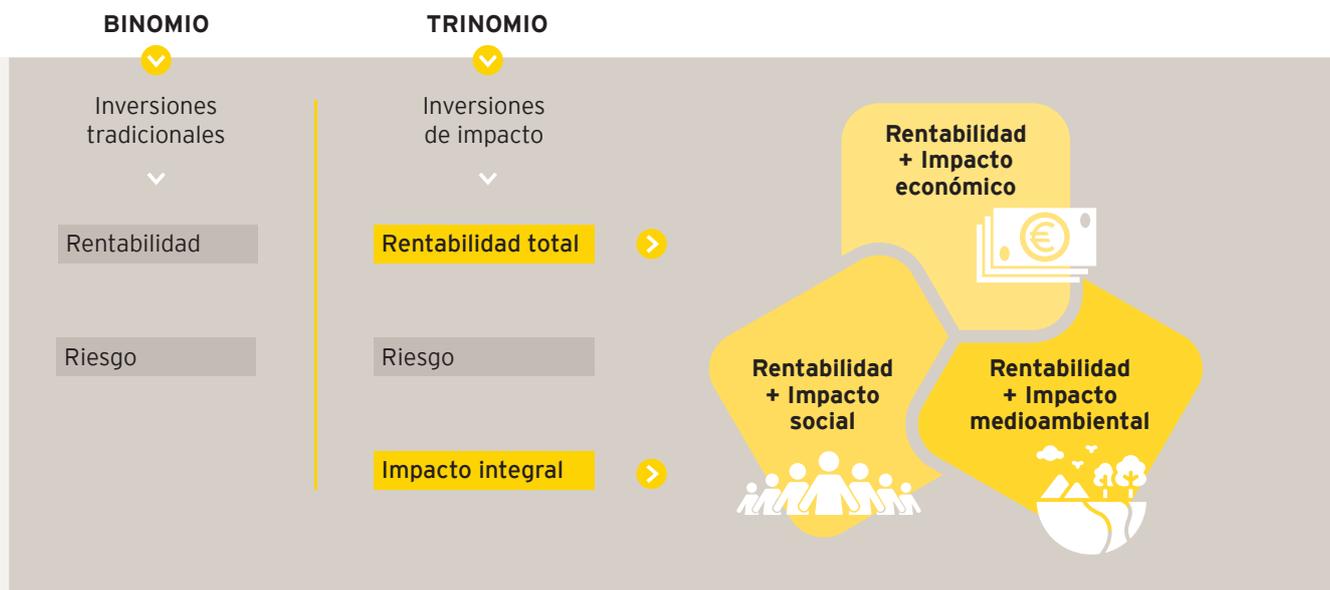
Este tercer eje de impacto, conviene indicar que no necesariamente implica una renuncia de las rentabilidades de las inversiones, puramente económicas, si bien debe lograr un equilibrio con las mismas. **Ante este nuevo paradigma, el impacto, ya sea social, medioambiental, o de otro tipo, aparece como elemento medible clave para los financiadores** de la economía de impacto, ya sea a través del mecenazgo, los patrocinios o las inversiones. De esta manera las entidades pueden demostrar su compromiso real con la economía de impacto.

Ante este nuevo paradigma, el impacto, ya sea social, medioambiental, o de otro tipo, aparece como elemento medible clave para los financiadores.

Para **Ricardo Miró-Quesada**, socio responsable de Private Equity de Arcano, lograr el equilibrio entre impacto y rentabilidad es clave: “pensamos que no hay que comprometer la rentabilidad, hemos visto que en los proyectos de impacto se consiguen los objetivos de rentabilidad financiera que queríamos”.

En este contexto, las Artes Escénicas y la Música Clásica aparecen como un sector clave para el desarrollo social y, por tanto, susceptible de atraer a los mecenas, patrocinadores e inversores de impacto. El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica es un ámbito crítico para la economía, no solo por el incremento en la cohesión de las sociedades, sino también por la mejora de la educación de los ciudadanos y la dinamización de la creatividad e innovación en las organizaciones, como se analiza en el presente Informe.

La economía de impacto ha visto acelerado su desarrollo en los últimos años. El brote de la COVID-19 y sus devastadoras consecuencias ha elevado todavía más el interés de las organizaciones y de los ciudadanos por generar un impacto en la sociedad y un deseo por medirlo. La literatura sobre la economía de impacto es aún reducida y poco estandarizada. Realizar un ejercicio de codificación es uno de los retos a los que se enfrenta el *ecosistema* de impacto, si quiere alcanzar su difusión total.

Primera mitad
del siglo XX

Los fondos ASG
emergen

1970-1980

El concepto Inversión
Socialmente
Responsable (ISR)
se oficializa

1987

Aparece el concepto
"desarrollo sostenible"
en el Informe
Brundtland⁸

1990

Crece el
interés por la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC)

2000

Homogeneización
de los conceptos
surgidos con
anterioridad

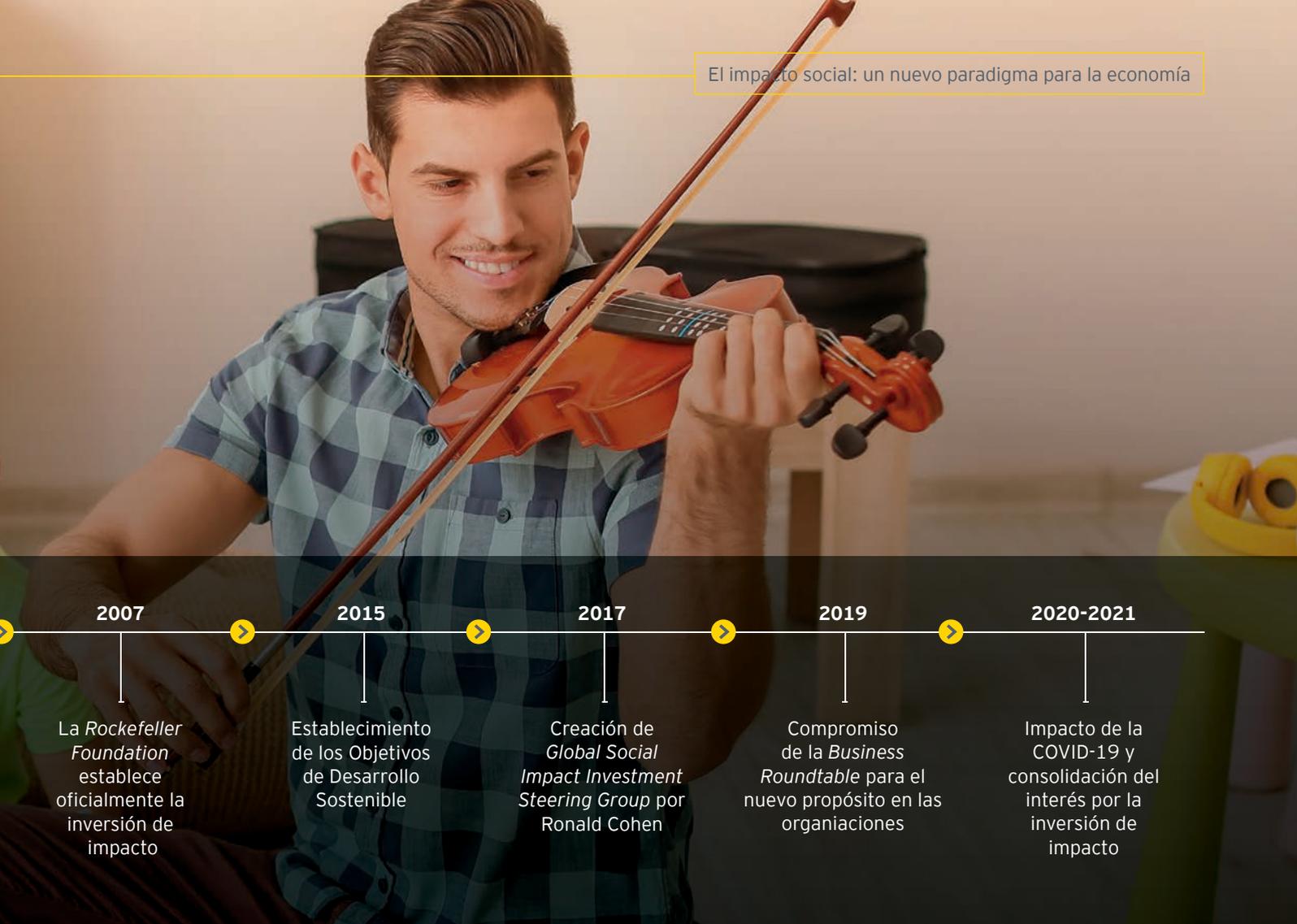
⁷ El concepto se puede resumir como "investments made into companies, organizations and funds with the intention to generate social or environmental impact alongside a financial return" (Fuente: Rockefeller Philanthropy Advisors).

⁸ También denominado "Nuestro futuro común", el Informe Brundtland fue elaborado para las Naciones Unidas y estableció que el desarrollo sostenible es aquel que logra "satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades".

Por lo tanto, ¿qué entendemos por impacto? En la actualidad el *Impact Management Project* (IMP), una de las organizaciones con mayor autoridad en la materia, define el impacto como "a change in an outcome caused by an organisation", es decir, todo cambio en un resultado que haya sido causado por una organización.

Para trasladar el concepto de impacto a las inversiones, se puede considerar que el concepto como tal se oficializa en 2007 a través de la *Rockefeller Foundation*⁷. Sin embargo, en la actualidad la *Global Impact Investing Network* (GIIN), entidad creada en 2009 y una de las organizaciones más relevantes en este campo, define la inversión de impacto como "las inversiones en empresas, organizaciones y fondos que tienen como objetivo generar una rentabilidad social y medioambiental, positiva y medible, además de financiera".

El enfoque de la economía de impacto, que se puede materializar a través del mecenazgo, patrocinios e inversiones de impacto, invita a hacer una visión colectiva de las decisiones. La economía de impacto busca una cohesión de la sociedad en torno a unos principios.

2007

La *Rockefeller Foundation* establece oficialmente la inversión de impacto

2015

Establecimiento de los *Objetivos de Desarrollo Sostenible*

2017

Creación de *Global Social Impact Investment Steering Group* por Ronald Cohen

2019

Compromiso de la *Business Roundtable* para el nuevo propósito en las organizaciones

2020-2021

Impacto de la COVID-19 y consolidación del interés por la inversión de impacto

La cultura aquí juega un papel fundamental y, efectivamente, puede ser objeto de mecenazgo, patrocinios e inversiones de impacto. Como bien menciona **Patricia Gabeiras**, socia fundadora de la Fundación Gabeiras: “la cultura aporta muchas cosas más allá de la rentabilidad financiera. Cuando se incorporan determinadas métricas a las inversiones, la rentabilidad social, de bienestar, del entorno, la visión de futuro y creación de país es positiva. La cultura nos da una rentabilidad país brutal”.

Para comprender lo que está por llegar en la economía de impacto en el corto plazo, es crítico considerar el contexto actual de la COVID-19. La pandemia y sus devastadoras consecuencias han supuesto un acelerador en la conciencia de impacto, especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas. En la reciente publicación del Observatorio Inverco, de junio de 2021, se recoge precisamente que el 45% de las gestoras de fondos de inversión en España ha percibido un mayor interés de los partícipes por las inversiones de impacto e inversiones de carácter ASG a raíz de la pandemia⁹. En esta misma línea se expresa **Fernando Trueba**, socio gerente de CorpFin: “hay una tendencia hacia el altruismo eficaz, el altruismo medible. Este altruismo que se podría integrar en las inversiones financieras, pero para ello es fundamental lograr una medición del impacto que permita obtener y analizar los resultados”.

⁹ Décima encuesta a Gestoras de fondos de inversión (Observatorio Inverco, 2021).

Este **creciente interés por las inversiones de impacto se aprecia a nivel global en los activos bajo gestión de impacto** que, en el periodo 2016A-2019A, se han incrementado a una tasa CAGR16-19 del 89.4%, hasta alcanzar los 775 miles de millones de euros bajo gestión¹⁰.

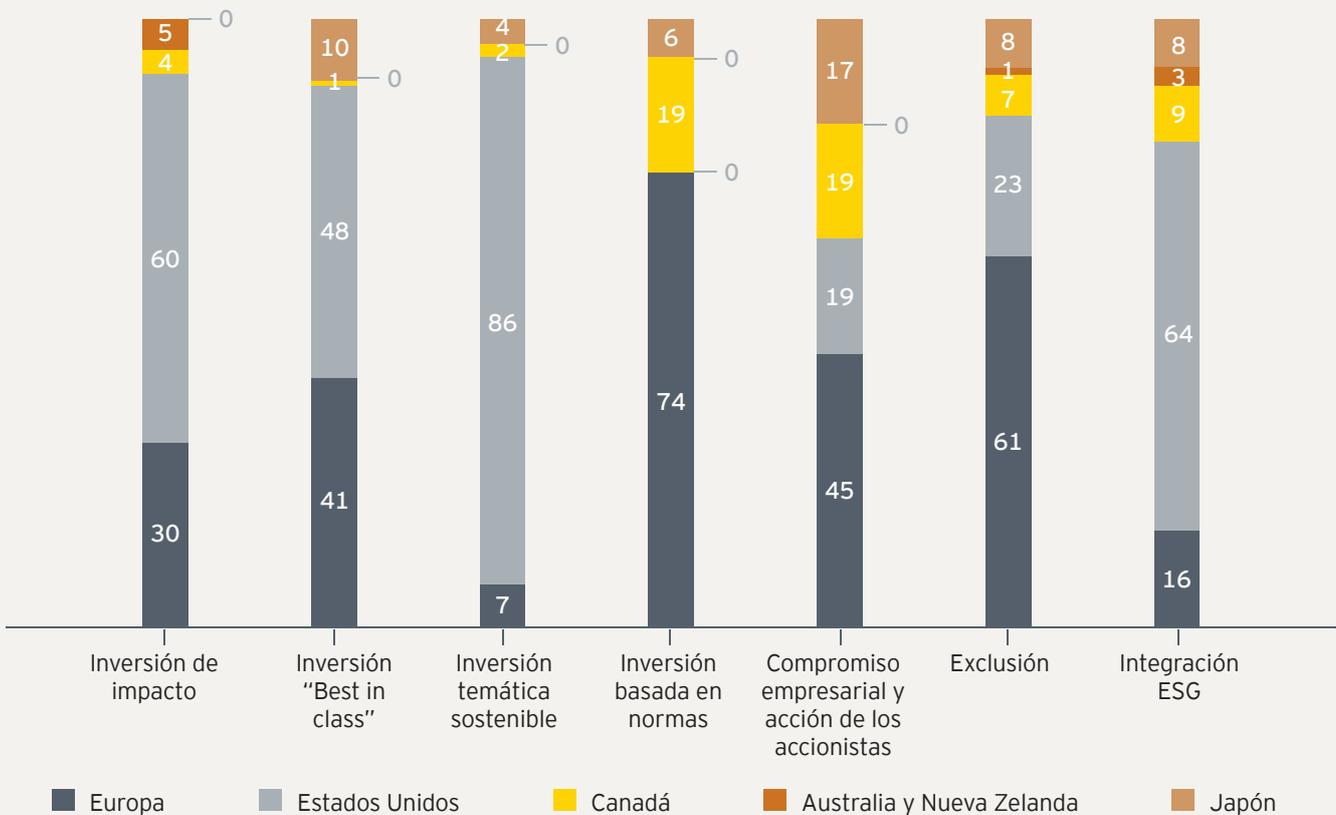
Activos bajo gestión de inversión de impacto a nivel global (miles de millones de €)¹¹

¹⁰ Fuente: Global Impact Investing Network Annual Impact Investor Survey 2017, 2018, 2019 y 2020.

¹¹ Nótese que la metodología aplicada por la Global Impact Investing Network para 2019 incluye activos y actores adicionales a los considerados en años anteriores

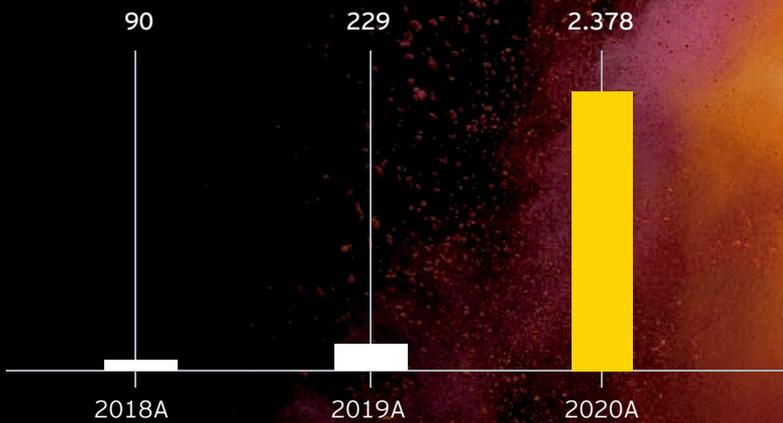
Cuotas por región global en el uso de estrategias de inversión sostenible (%; 2020)

El redondeo hace que la suma total no siempre sea 100%

En España, las cifras muestran un comportamiento similar. Los activos bajo gestión de inversión de impacto de los fondos de capital privado han experimentado un aumento significativo en los últimos tres años, hasta alcanzar los 2.378 millones de euros en 2020A.

■ Activos bajo gestión de inversión de impacto a nivel global (€m-m)¹²

Ante este paradigma de economía de impacto, la identificación de unas métricas de impacto en un proyecto, así como el seguimiento de las mismas, es clave para alinear los objetivos de los proyectos con los del mecenas, patrocinador o inversor. Los estándares de medición permiten evaluar el impacto que genera un proyecto en la sociedad, lo que ayuda a alinear los objetivos de la economía de impacto con los del proyecto.

Las métricas también permiten la comparabilidad entre proyectos, lo que ayuda a identificar el tipo de impacto que genera cada iniciativa y a posicionarlas en función de los resultados.

Ante la variedad de metodologías e indicadores de impacto que existen, ¿cuáles debemos considerar?

La **European Venture Philanthropy Association (EVPA)** proporciona una guía con los pasos que se debe seguir para realizar una medición de impacto robusta. Los pasos sugeridos son los siguientes:

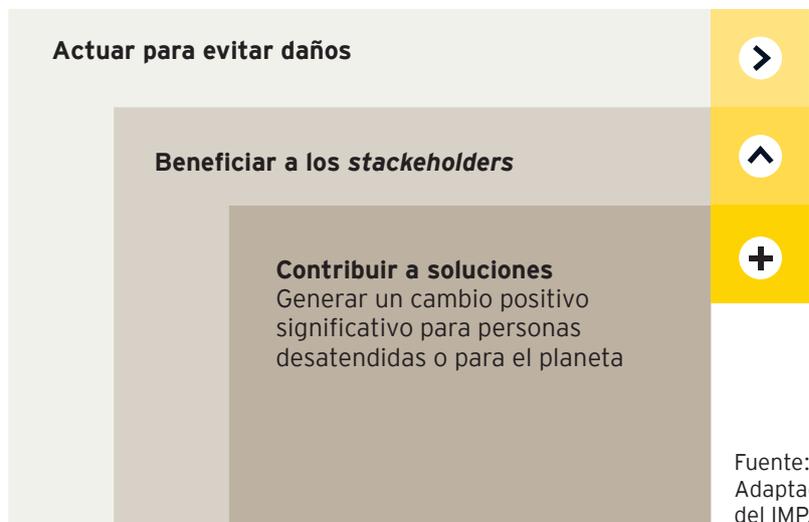
1. Determinación de objetivos;
2. Análisis de los agentes involucrados;
3. Medición: resultados, impactos e indicadores;
4. Verificación y valoración del impacto; y
5. Seguimiento y presentación de resultados;

¹² Nótese que la metodología aplicada por SpainNAB para 2020 incluye activos y actores adicionales a los considerados en años anteriores.

Para llevar a cabo la medición y verificación del impacto de un proyecto, algunas de las metodologías más relevantes que se pueden emplear y combinar son:

1. **Impact Management Project (IMP):** Propone tres objetivos o intenciones de impacto (clasificadas como A, B o C) y cinco dimensiones para entender y medir el impacto (clasificadas entre, qué, quien, cuanto, contribución y riesgo)¹³, como se explica en la infografía inferior;

Clases de impacto que generan los proyectos objetos de inversión

¹³ Para un mayor detalle, ver: <https://impactmanagementproject.com/>

Las 5 dimensiones del Impact Management Project

¿QUÉ?	¿QUIÉN?	¿CUÁNTO?	CONTRIBUCIÓN	RIESGO
¿Qué nivel de resultados (outcomes) está ocurriendo en el período?	¿Quién experimenta los resultados?	¿Cuál es el cambio en el resultado?	¿Es probable que el cambio hubiera ocurrido de todos modos?	¿Cuál es el riesgo para las personas y el planeta de que el impacto no se produzca como se esperaba?
¿Es positivo o negativo en relación con un umbral mínimo establecido o línea de base de resultado?	¿Qué tan desatendidos están los stakeholders afectados en relación con el resultado (outcomes)?	¿Para cuánta gente?		
¿Qué importancia tiene para las personas (o el planeta) que lo experimentan?		¿Cuánto dura?		

Fuente: Impact Management Project.
Fuente: *Impact Management Project*.

2. **Teoría del Cambio¹⁴ (o Ciclo cultural de Impacto):** Identifica y explica las relaciones de causalidad existentes entre los impactos, outcomes (resultados de largo plazo), outputs (resultados de corto plazo), actividades e inputs (insumos)¹⁵;
3. **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas:** Identifican y definen las prioridades y aspiraciones para conseguir un mundo y futuro más sostenible para todos¹⁶;

Para **Luis Berruete**, cofundador y socio gerente de Creas, la diversidad de metodologías para medir el impacto es una constante, por eso es importante seleccionar la más adecuada para tu proyecto. “En nuestras inversiones primero desarrollamos la Teoría del Cambio del proyecto, después nos involucramos en la gestión e incluimos nuevos KPIs que permitan medir y hacer un seguimiento del impacto”.

Fruto de la aplicación de estas y otras metodologías surgen una **variedad de indicadores o índices de impacto**, entre los que destacan:

1. **IRIS+ de GIIN¹⁷:** Herramienta que propone un sistema de registro de métricas para facilitar el análisis y seguimiento del impacto a los inversores de un proyecto.
2. **Indicadores propuestos por los ODS¹⁸.**
3. **B Impact Assessment (B Corp):** Herramienta para la medición de impacto desarrollada por B Corp y que resulta en un índice de impacto que incluye el impacto de la organización para sus trabajadores, comunidad, medioambiente y clientes¹⁹.

Implementar y homogeneizar estos indicadores supone un reto para las organizaciones.

Asimismo, los indicadores de impacto se pueden complementar con certificaciones como los Principios de las Naciones Unidas de Inversión Responsable²⁰, los Principios Operativos para la Gestión del Impacto de *Investing for Impact*²¹ o el certificado B Corp.

- 14 Para una explicación más detallada y ejemplos de la teoría del cambio, consultar el Center for Theory of Change (<https://www.theoryofchange.org/>) y Better Evaluation Project (<https://www.betterevaluation.org/>).
- 15 Se ha desarrollado la Teoría del Cambio para el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica, que se detalla en la sección 5.
- 16 Para un mayor detalle, ver: <https://sdgs.un.org/>
- 17 Para un mayor detalle, ver: <https://iris.thegiin.org/>
- 18 Para un mayor detalle, ver: <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>
- 19 Para un mayor detalle, ver: <https://bimpactassessment.net/>
- 20 Para un mayor detalle, ver: <https://www.unpri.org/>
- 21 Para un mayor detalle, ver: <https://www.impactprinciples.org/>

2 La aportación de la cultura a la economía

La definición de cultura es un término en constante cambio. En la actualidad la Real Academia Española define la cultura como:

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y grupo social”.

En la industria cultural se engloban diversos ámbitos, como las artes escénicas, las artes plásticas y visuales, los libros y la prensa, el sector audiovisual y multimedia, el patrimonio y los archivos y bibliotecas²². España presenta fortalezas en muchos sectores de la cultura, como se demostró tras la 44ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO²³, que declaró el Paisaje de la Luz de Madrid Patrimonio de la Humanidad. Esto sitúa a España en cuarto lugar del pódium mundial (con 49 lugares), por detrás de Alemania (51), China (56) e Italia (58), en términos de patrimonio cultural.

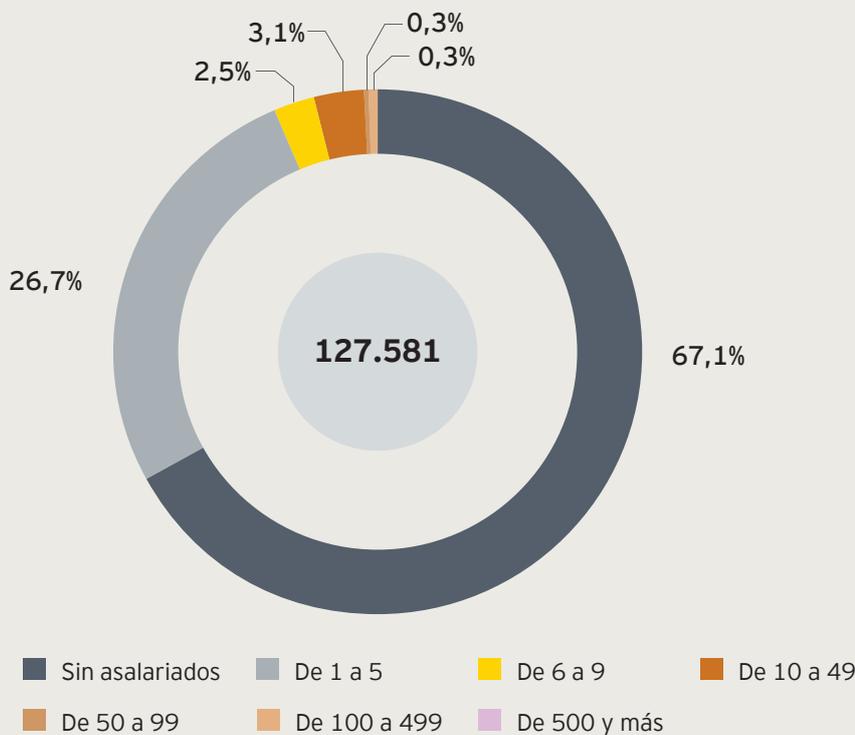
España presenta al mismo tiempo un sector cultural muy atomizado, que lo hace vulnerable a las épocas de crisis. Como bien apunta Adriana Moscoso del Prado, Directora General de Industrias Creativas y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, “El ecosistema cultural en España está compuesto esencialmente de autónomos y micropymes con un alto grado de formación, pero con ingresos irregulares y limitados. Esta atomización provoca que el sector cultural sea muy vulnerable a las crisis y cambios de tendencia”.

²² Manual Atalaya de Apoyo a la Gestión Cultural (2020, Fundación SGAE).

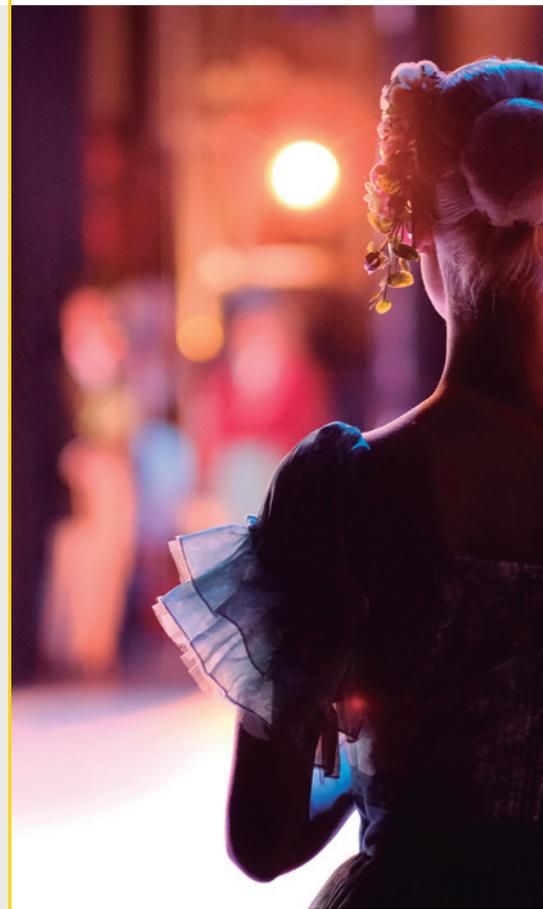
²³ Esta reunión tuvo lugar en la ciudad china de Fuzhou, en julio de 2021.

En 2019, España tenía 127.581 entidades dedicadas al sector cultural, un 4% más que en 2018. Por condición jurídica, el 92,1% se corresponde con personas físicas, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada.

Número de empresas por número de asalariados (España; #; %, 2019)²⁴

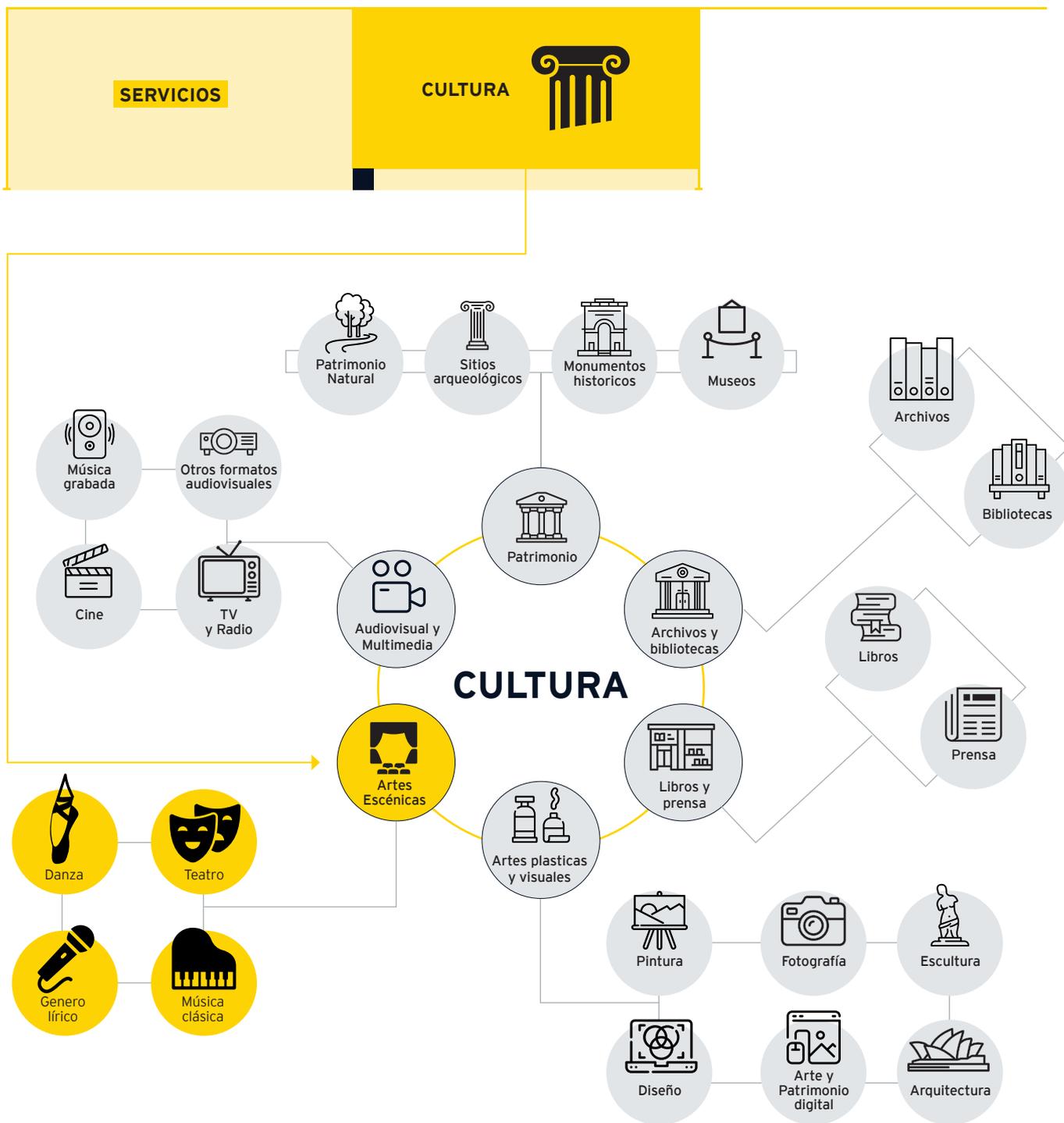

Si bien la cultura, “es un fin en sí misma”, como expone **Claudia Morgana**, coordinadora de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza, las entidades que conforman la cultura en España **presentan un potencial creativo del que pueden beneficiarse otros sectores de la sociedad.** De nuevo, **Adriana Moscoso del Prado**, apunta en este sentido el potencial de la industria cultural y creativa, “tienen mucho que ofrecer a otros sectores económicos, pues actualmente la creatividad se erige como elemento fundamental para la readaptación al nuevo escenario, para favorecer la resiliencia y para la reconfiguración de espacios y actividades”.

²⁴ Anuario de Estadísticas 2020 (Ministerio de Cultura y Deporte).

La cultura engloba una diversidad de sectores²⁵

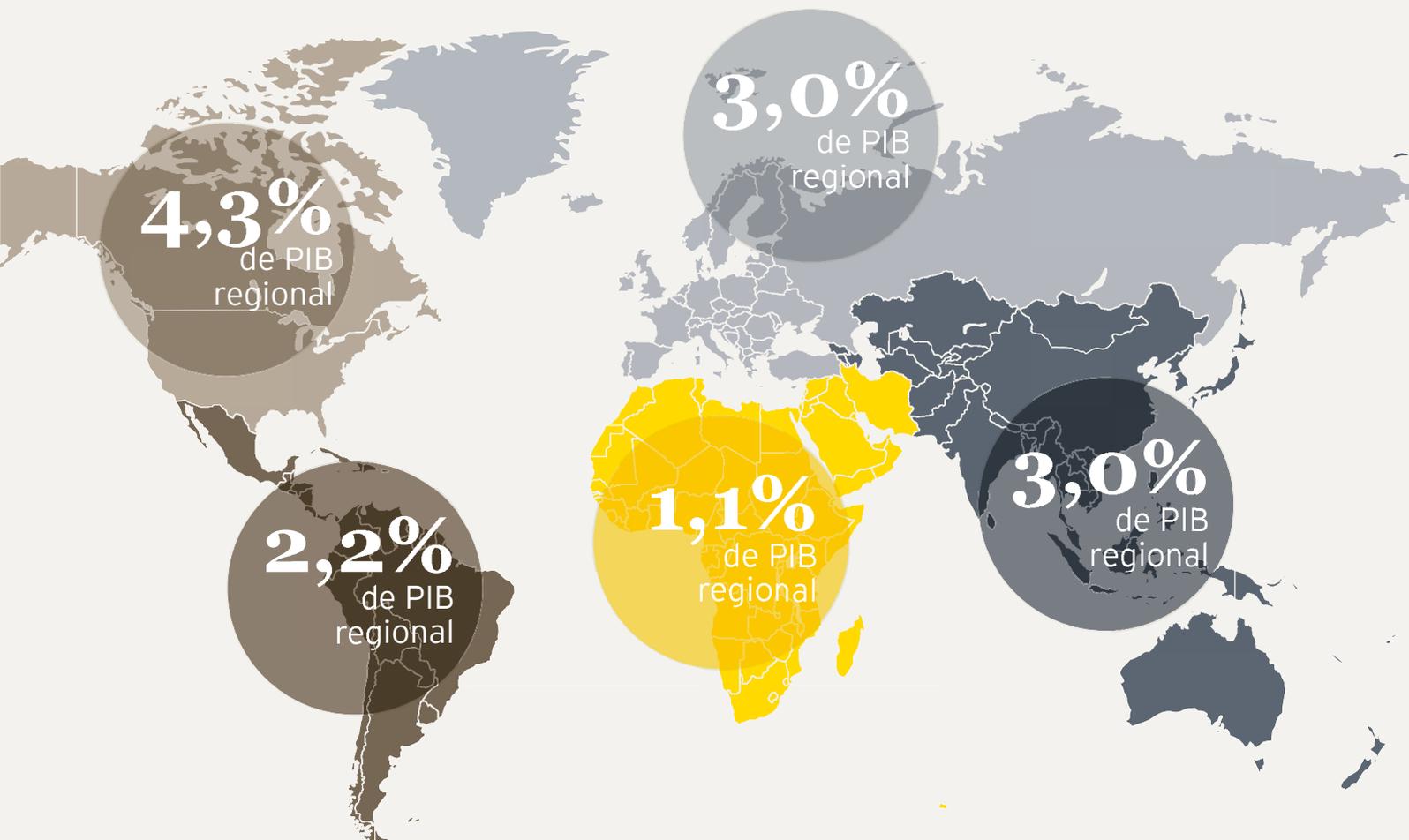

²⁵ Elaborado por EY en base a *Manual Atalaya de Apoyo a la Gestión Cultural* (Fundación SGAE, 2020); *Economía y Cultura: "Una mirada hacia el futuro"* (Funcas, Crea, Egeda, septiembre de 2021).

¿Cuál es el contexto internacional de la cultura y cómo se sitúa España respecto del resto de Europa?

La cultura a nivel internacional equivale a la “cultura y economía creativa”. Esta industria es un motor fundamental de las economías de los países. La cultura aporta de media un 3% al Producto Interior Bruto (PIB) a nivel global. A medida que entramos en un análisis por regiones, se observa que la contribución de la cultura al PIB alcanza los máximos niveles en Norteamérica con un 4,3%, seguido de Europa, donde históricamente la economía creativa ha aportado una media del 3% al PIB.

Contribución de la cultura al PIB de las regiones globales (%; 2019)

Fuentes: Cultural times: the first global map of cultural and creative industries, EY 2015.

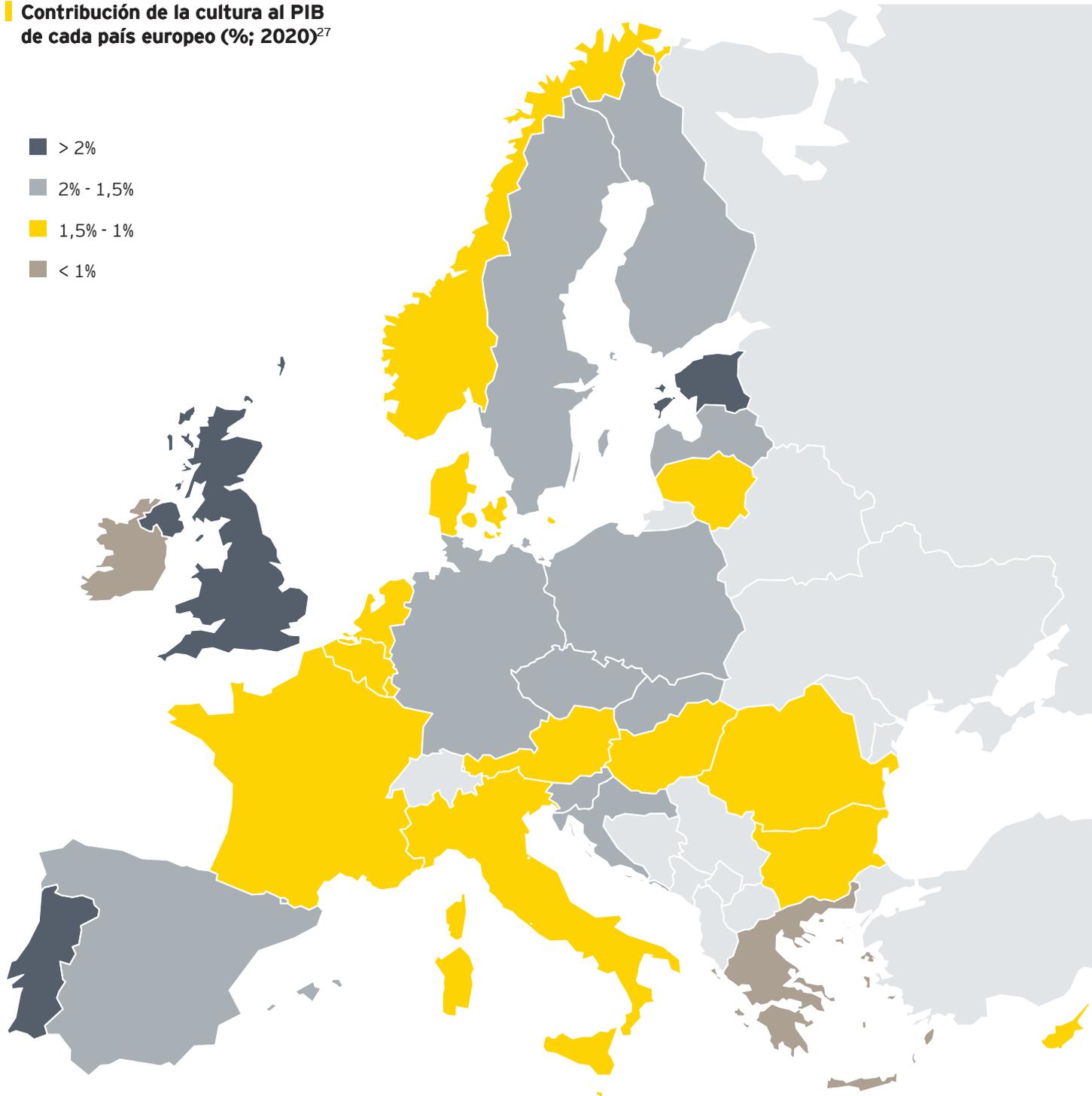
En el contexto europeo, la contribución al PIB se reparte de manera dispar. España, es uno de los mayores contribuidores al peso de la cultura en el PIB europeo. Sin embargo, en términos de facturación, los países del Este de Europa presentan los crecimientos más acelerados.

En 2019, **la contribución de este sector al PIB de España** se encontraba en torno al 2,4%²⁶, sin embargo, considerando los efectos de la COVID-19 en el sector, se estima que la contribución se pueda reducir hasta el 2,0% entre 2020 y 2021, aproximadamente.

²⁶ Apartado dieciocho del *Anuario de estadísticas culturales 2021* (Ministerio de Cultura y Deporte).

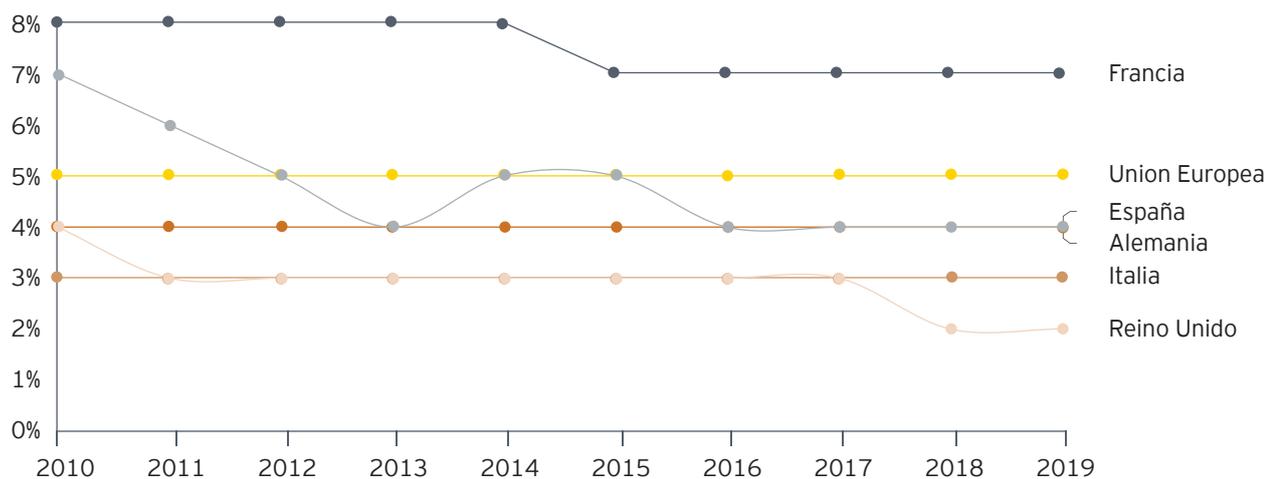
²⁷ Fuente: Eurostat; GESAC; Organizaciones profesionales; EY modelización y análisis 2020; *Rebuilding Europe - The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis* (EY, enero de 2021).

Contribución de la cultura al PIB de cada país europeo (%; 2020)²⁷

La evolución del gasto en cultura en Europa presenta comportamientos diferentes según el país. Destaca el gasto de Francia, con un 8% sobre el gasto público total francés, mientras que Reino Unido o Italia se mantienen en niveles del 2% y 3%. Históricamente, el gasto en cultura de la Unión Europea se ha mantenido en el 5% desde 2010 hasta 2019. España presenta un comportamiento más particular, dado que a raíz de la crisis de 2008 ha reducido su gasto en el sector hasta el 4% (comparado con un 7% en 2010), lo que nos sitúa ligeramente por debajo de la media, a la par que Alemania, pero por encima de otros países de nuestro entorno como Italia o Reino Unido.

Evolución del % de gasto en cultura sobre el gasto público total por países (%; 2010-2019) ²⁸

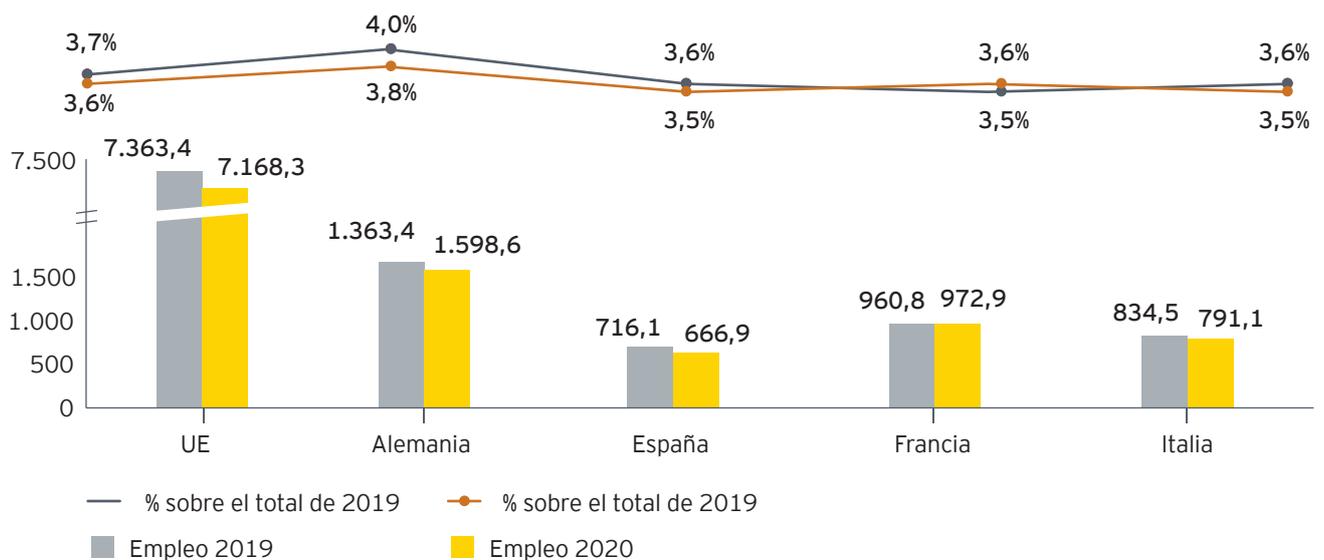

²⁸ Análisis EY en base a *Indicadores armonizados europeos (CULTURABase, Ministerio de Cultura y Deporte).*

La contribución del sector a la economía también se traslada al empleo. En 2020, la cultura supuso el 3,6% del empleo de la Unión Europea, lo que significa una reducción del 2,6% hasta los 7,2 millones de empleados en comparación con 2019. Esta reducción se deriva de las devastadoras consecuencias de la COVID-19 en las economías europeas.

En España, la tasa de empleo cultural se mantiene muy cercano a la media europea, alcanzando niveles de 3,5% sobre el total de empleados en España en 2020. El nivel educativo de los trabajadores del sector cultural en España se concentra en trabajadores con educación superior o equivalente, que suponen el 70% del total de empleados. Estos mismos niveles se alcanzan en otros países de nuestro entorno, como Francia. El reparto por sexos es bastante equitativo en la Unión Europea, siendo el 48% de los trabajadores del sector mujeres, si bien existen particularidades según el país.

Empleo cultural por países (#k; %; 2019-2020)²⁹

²⁹ Análisis EY en base a *Indicadores armonizados europeos* (CULTURABase, Ministerio de Cultura y Deporte).

3 Bienvenido a las Artes Escénicas y la Música Clásica

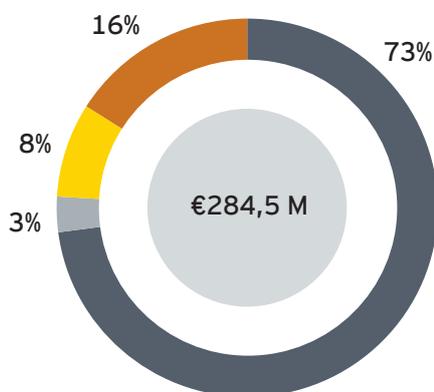
El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica engloba las áreas que se muestran en la siguiente página, con gran potencial creativo

Si bien cada sector dentro de las Artes Escénicas y la Música Clásica (teatro, danza, género lírico y música clásica) tiene su importancia, en términos de recaudación se observa un peso relevante del sector del teatro, que supone el 73% de la recaudación del sector. El resto de los sectores se encuentran a gran distancia, siendo la música clásica el segundo sector por recaudación, que supone el 16% de la recaudación total de las Artes Escénicas y la Música Clásica.

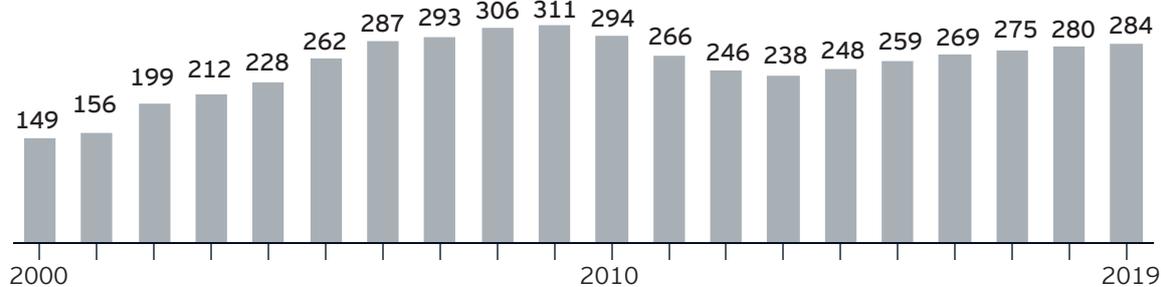
La evolución de la recaudación del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica hasta ahora ha presentado una alta correlación con el gasto liquidado por la Administración. En ambos casos, los máximos se situaron entre 2008 y 2009, mientras que a partir de 2010 los importes se han reducido hasta el mínimo en 2013, año en el que la recaudación fue de 238 millones de euros. Como se puede observar, aún no se ha llegado a los niveles previos a la anterior crisis económica.

Recaudación Artes Escénicas y la Música Clásica (España; %; 2019) - (España; €m; 2000-2019)³⁰

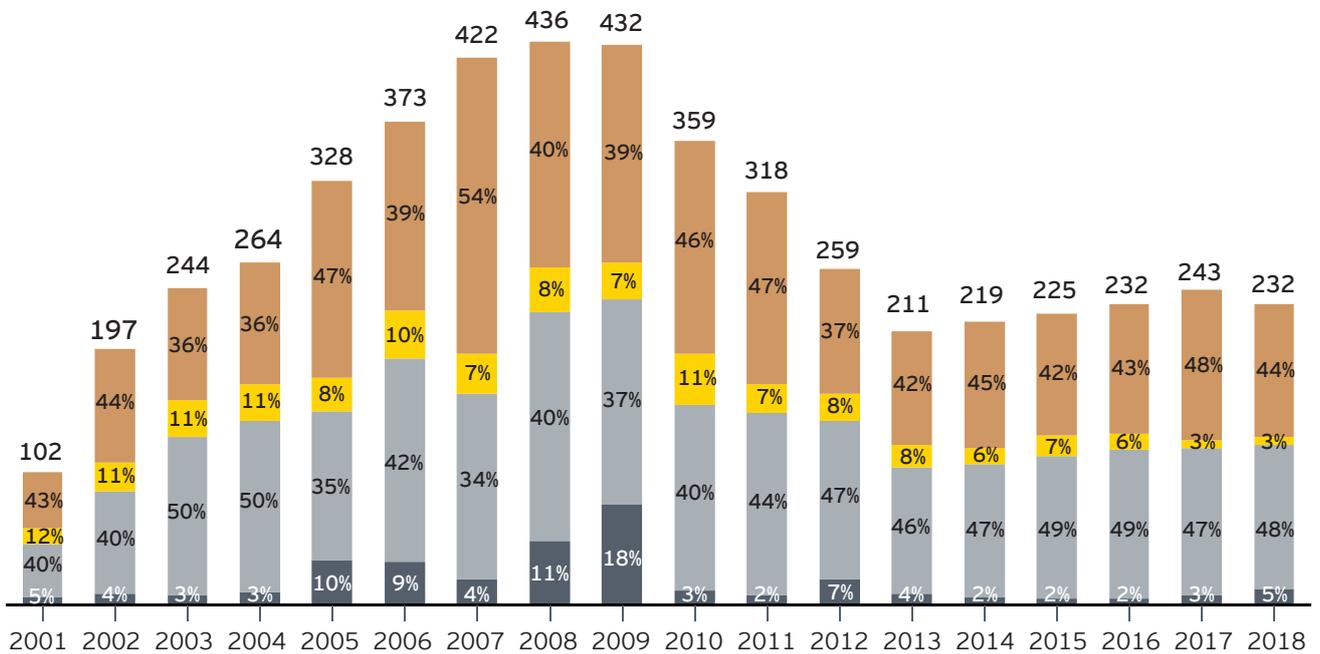

■ Teatro ■ Danza ■ Género lírico ■ Música Clásica

³⁰ Anuarios de la Sociedad General de Autores y Editores.

Evolución gasto liquidado en Artes Escénicas y la Música Clásica por la Administración y reparto (España; €m; %; 2001-2018)³¹

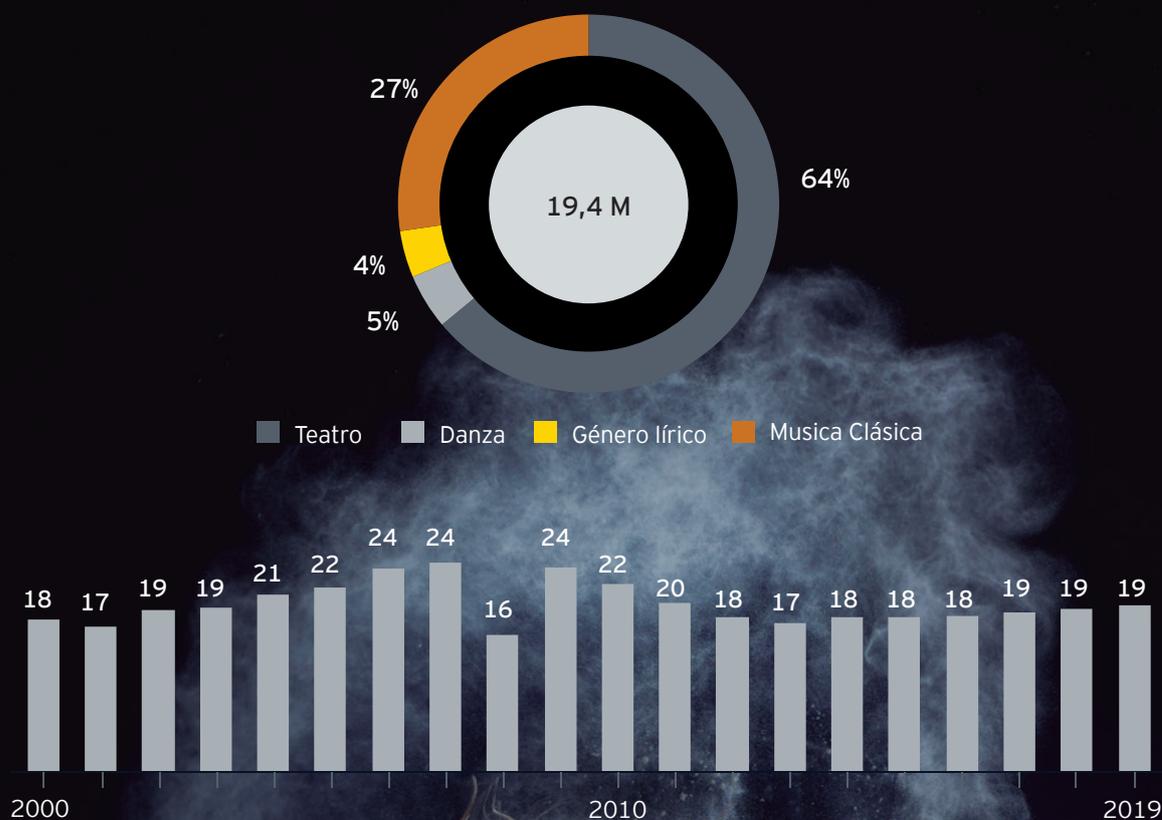

Nota: Dada la limitación de la información disponible, el término música en este gráfico incluye música clásica y otros géneros musicales.

Cohientemente, los espectadores y el número total de representaciones en España presentan un comportamiento similar, cerrando el año 2019 con 19,4 millones de espectadores y 67.000 representaciones realizadas, la mayor parte relativa al sector de los teatros.

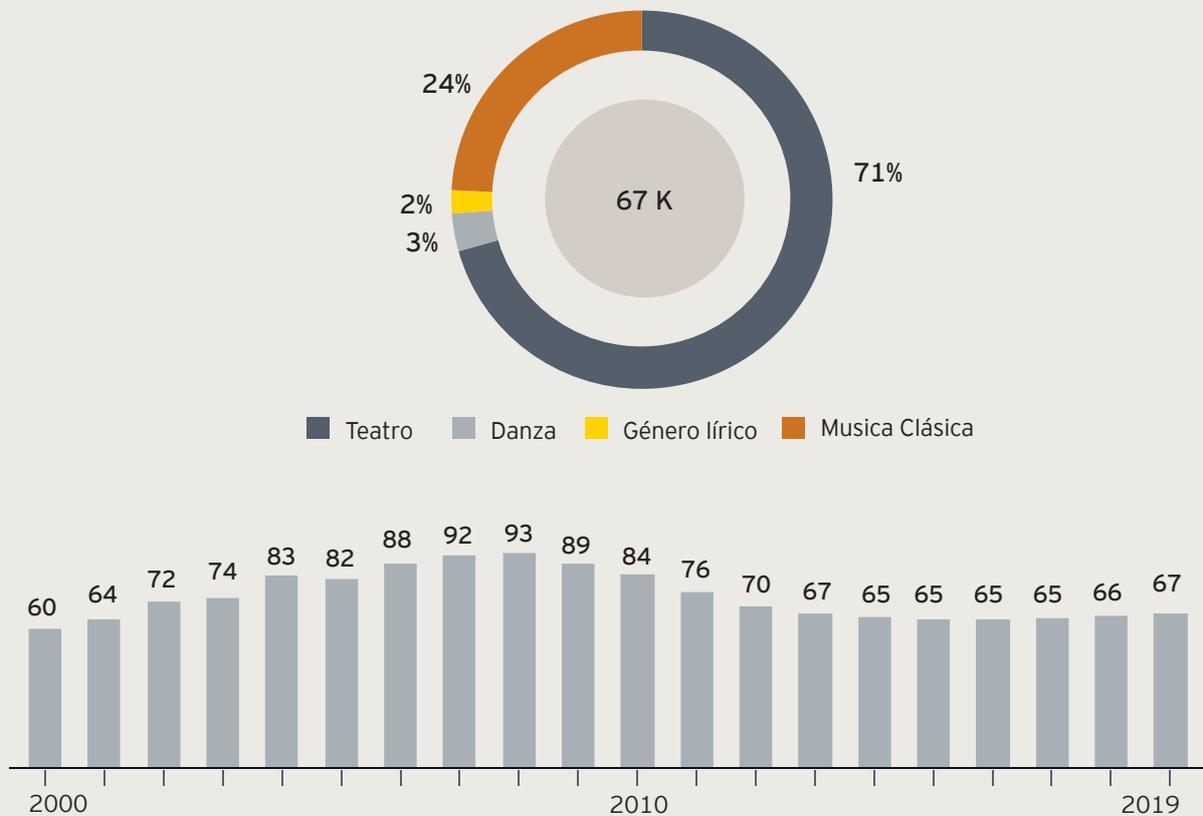
³¹ Anuario de Estadísticas 2020 (Ministerio de Cultura y Deporte).

Espectadores Artes Escénicas y la Música Clásica (España; %; 2019) - (España; #m; 2000-2019)³²

³² Anuarios de la Sociedad General de Autores y Editores.

Espectáculos Artes Escénicas y la Música Clásica (España; %; 2019) - (España; #k; 2000-2019)³³

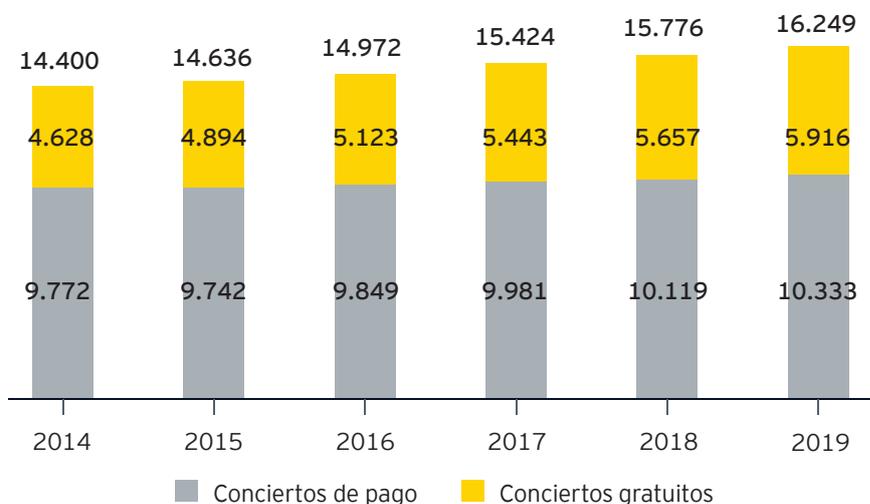

Mención especial requiere la música clásica que ha presentado un comportamiento resiliente en los últimos años, presentando crecimientos constantes tanto en términos de asistentes, con un CAGR14-19 3,8%, como en términos de conciertos celebrados, con un CAGR14-19 2,4%. Se observa un crecimiento más acelerado en los conciertos de pago, con un CAGR14-19 5%.

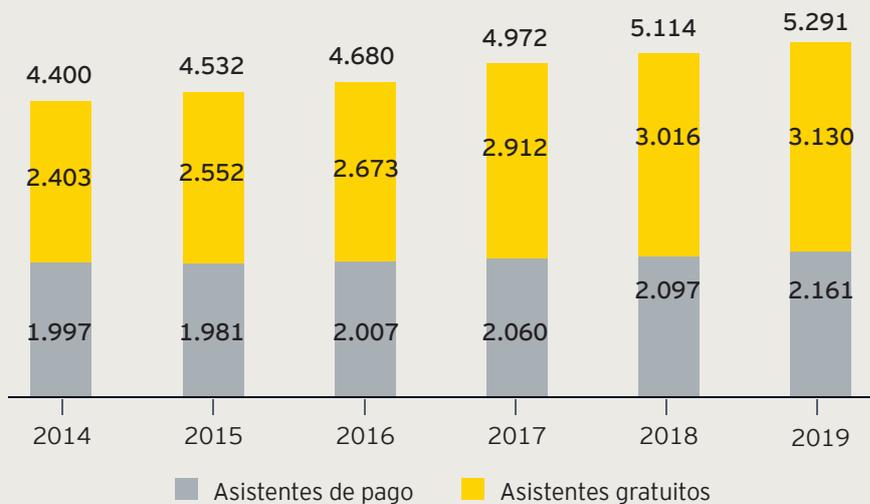
Este comportamiento se ha mantenido también en 2019, año en el que se alcanzaron los 16.249 conciertos celebrados en España, lo que supone un 3,0% más que en 2018. Los conciertos de pago presentan métricas ligeramente superiores, con un crecimiento del 4,6% en el número de conciertos celebrados en 2019 en comparación a 2018.

³³ Anuario Sociedad General de Autores y Editores.

Evolución conciertos de música clásica (España, #; 2014-19)³⁴

Evolución de los asistentes a conciertos de música clásica (España, #; 2014-19)³⁵

El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica presenta un ciclo cultural amplio, sea una representación teatral o un concierto de música clásica, sino que se engloba diversas actividades complementarias y fundamentales alrededor del producto final. Todas estas actividades son clave dado que también generan un impacto positivo y empleo.

En el ciclo cultural, **el gestor de proyecto cultural tiene un papel crítico, puesto que habitualmente es capaz de relacionarse con todas las actividades**, desde la creación del contenido hasta las actividades de promoción, educativas o auxiliares.

³⁴ Anuario Sociedad General de Autores y Editores.

³⁵ Anuario Sociedad General de Autores y Editores.

El ciclo cultural del sector de las Artes Escénicas y Música Clásica³⁶

SERVICIOS

CULTURA

³⁶ Elaborado por EY en base a la publicación *Economía y Cultura: "Una mirada hacia el futuro"* (Funcas, Crea, Egeda, septiembre de 2021).

El gestor de proyecto cultural aparece como una figura transversal en todo el ciclo cultural de los proyectos.

1

Creación

Actividades relativas a la elaboración de ideas artísticas (artistas, autores, etc.).

2

Producción

Son las actividades encaminadas a definir el producto o servicio cultural.

4

Interpretación, exhibición y programación

Actividades representadas en vivo, con necesidad de espacios de representación física.

3

Fabricación

Actividades destinadas a reproducir en serie bienes culturales primarios. No se añade valor al contenido cultural del bien.

5

Difusión y distribución

Actividades necesarias para que el producto llegue al usuario (comercialización y distribución).

6

Actividades de promoción y regulación

Se compone de las diferentes actividades realizadas por la Administración Pública.

8

Actividades auxiliares

Se compone de actividades que facilitan al resto de actividades la obtención de productos.

7

Actividades educativas

Incluye la enseñanza vinculada al sector cultural.

Financiadores: se pueden encontrar en cualquier parte del proceso

4 Generando impacto a través de las Artes Escénicas y la Música Clásica

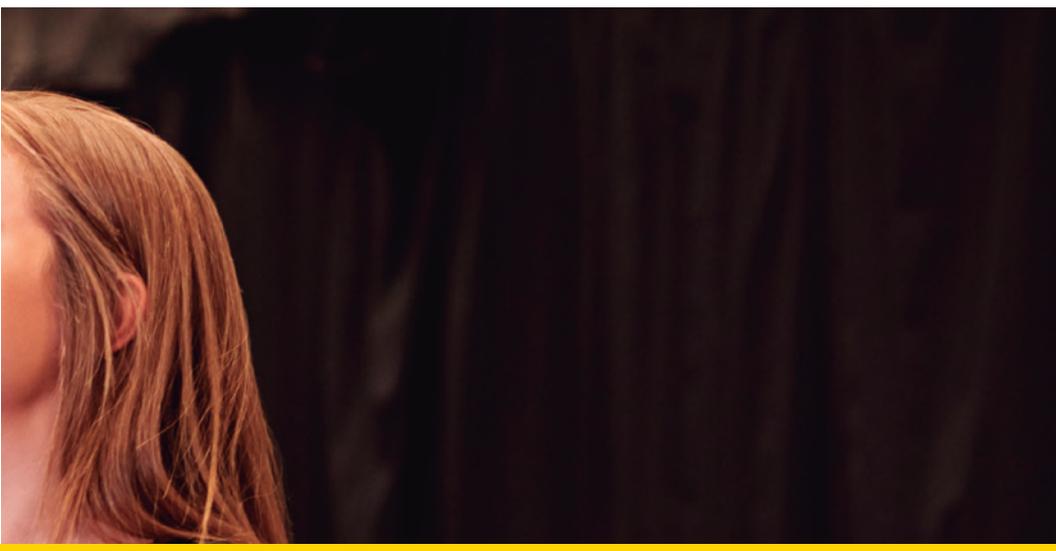
Las Artes Escénicas y Música Clásica constituyen manifestaciones socioculturales y artísticas que generan un impacto para la economía y la sociedad, más allá del producto o servicio consumido. Se puede decir que la cultura tiene un valor holístico debido a su impacto en numerosos aspectos del individuo, la sociedad y la economía.

Este valor que tiene la cultura puede afectar directamente al individuo, como la mejora de su educación y salud o bienestar, pero también a toda la sociedad, a través de la mejora de la cultura y del patrimonio local, creación de comunidades más resilientes e inclusivas y mayor confianza en las instituciones públicas³⁷.

El impacto de las Artes Escénicas y la Música Clásica en el largo plazo se traduce esencialmente en la creación de una sociedad más educada e inclusiva, contribuyendo asimismo a la mejora del bienestar y, consecuentemente, de la calidad de vida de las personas.

Tal y como se recoge en las publicaciones del Courier de la ONU, la cultura es un aporte fundamental para el cumplimiento de los ODS. **Si bien no existe un objetivo específico para la cultura, esta impacta de forma transversal en muchos de los 17 objetivos propuestos por las Naciones Unidas.**

³⁷ Holden, 2004.

La importancia de la creatividad humana para el desarrollo sostenible global es de tal magnitud que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creó en 2004 la Red de Ciudades Creativas o *Creative Cities Network*, para promocionar e impulsar la cultura como pilar estratégico del desarrollo. A día de hoy, más de 246 ciudades de todo el mundo forman parte de esta iniciativa. Otro ejemplo es la iniciativa Bauhaus, que busca que todos los europeos construyan un futuro conjunto de manera sostenible, a través del arte y la cultura, y la conexión de ambos mundos. Esta iniciativa aprovecha los desafíos medioambientales y digitales para mejorar la sociedad.

Dentro de la cultura, las Artes Escénicas y la Música Clásica contribuyen de manera esencial a la implementación de los ODS, en particular de los ODS 3 (salud y bienestar), ODS 4 (educación de calidad), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (reducción de las desigualdades) y ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). Las Artes Escénicas y la Música Clásica también pueden contribuir a los ODS 5 (igualdad de género) y 17 (alianzas para lograr objetivos).

El impacto de este sector es intrínseco, como bien indica **Ignacio García-Belenguer Laita**, director general del Teatro Real: “la cultura tiene un valor tan relevante para la sociedad, que debería ser considerada mucho más estratégica, y para ello, medir el impacto y su evolución es clave”.

Para analizar el impacto del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica en primer lugar se ha procedido a desarrollar una Teoría del Cambio del sector, presentando la trayectoria desde sus insumos y actividades principales hasta los resultados y cambios obtenidos. Esta tabla relaciona los ODS y las Artes Escénicas y Música Clásica, y presenta el enfoque preliminar del análisis de impacto del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica.

Tabla de Teoría del Cambio del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica

Insumos Inputs	▶ Subvenciones estatales ▶ Donaciones públicas y privadas	▶ Generación propia de ingresos ▶ Préstamos	▶ Inversión privada
Actividades (Procesos)	▶ Organización de eventos escénicos y musicales ▶ Enseñanza de las artes escénicas y musicales	▶ Workshops y mentorías ▶ Acción Social ▶ Creación de obras musicales y escénicas	Actividades digitales (por ejemplo, emisión de conciertos)
Outputs (Resultados Inmediatos)	▶ Desarrollo de la capacidad crítica ▶ Desarrollo de habilidades de liderazgo ▶ Desarrollo de habilidades sociales	▶ Mayor participación en proyectos colectivos ▶ Mayor acceso a la cultura, incluyendo a colectivos vulnerables y/o minoritarios	▶ Mayor conocimiento de la cultura y patrimonio ▶ Desarrollo de la economía ▶ Creación de empleo ▶ Generación de turismo
Outcomes (Cambios en el individuo y/o medioambientales)	▶ Mejora en la comunicación lingüística ▶ Mejora de la autoestima ▶ Incremento de la confianza en sí mismo ▶ Incremento de la creatividad y de la originalidad ▶ Mejora de la empatía	▶ Mayor integración e interacción social ▶ Reducción del estrés ▶ Mejora del bienestar emocional ▶ Mayor esfuerzo para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural	▶ Aumento del índice de felicidad del ciudadano ▶ Aumento de la productividad de los trabajadores ▶ Integración de la sociedad
Impactos (Cambios en la sociedad)	1. Mejora de la calidad de la educación (ODS 4) 2. Mejora de la empleabilidad y del desarrollo profesional (ODS 8)	3. Mejora del bienestar y calidad de vida (ODS 3) 4. Creación de una sociedad más inclusiva y sostenible (ODS 10 & 11)	5. Mejora de la felicidad personal de los ciudadanos, impactando positivamente en felicidad en el ámbito laboral (ODS 8)
ODS			

Los cinco impactos del sector identificados se detallan como sigue:

ODS

1	Mejora de la calidad de la educación		La educación permite la movilidad socioeconómica y es clave para un cambio estructural de una sociedad. El impacto de las Artes Escénicas y la Música Clásica está relacionado con todos los aspectos de la educación desde la calidad, a la inclusión.
2	Mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional		Las Artes Escénicas y la Música Clásica ayudan al incremento de la confianza en sí mismo y mejora de la autoestima. Además, las actividades escénicas y musicales desarrollan habilidades sociales y de trabajo en equipo, que son indispensables al mercado de trabajo actual.
3	Mejora del bienestar y de la calidad de vida		Las Artes Escénicas y la Música Clásica contribuyen a la mejora de la salud mental. Si bien la práctica de las artes no es la solución, existe suficiente evidencia para respaldar la priorización de las artes en nuestras propias vidas en el hogar, así como en nuestros sistemas educativos.
4	Creación de una sociedad más inclusiva y sostenible		Las Artes Escénicas y la Música Clásica contribuyen al desarrollo de habilidades personales y sociales que resultan en una mayor apertura y entendimiento de las diferentes culturas y pueblos, razas y etnias.
5	Mejora de la felicidad personal de los ciudadanos, impactando positivamente en felicidad en el ámbito laboral		Esta externalidad parte de dos premisas: ▶ La cultura, específicamente, las Artes Escénicas y la Música Clásica, contribuyen a la felicidad personal de los individuos; y ▶ La felicidad personal se relaciona directamente con la felicidad en el ámbito laboral.

Objetivos de Desarrollo Sostenible involucrados**1****Mejora de la calidad de la educación.**

Se logra aumentar las capacidades comunicativas y rendimiento educativos de los alumnos, especialmente de los niveles socioeconómicos más bajos.

La educación permite la movilidad socioeconómica y es clave para un cambio estructural de una sociedad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, está representado por el ODS 4 (educación de calidad). El impacto de las Artes Escénicas y la Música Clásica está relacionado con todos los aspectos de la educación desde la calidad, a la inclusión, así como con el desarrollo de distintas competencias como la creatividad y la colaboración.

Estos impactos se relacionan particularmente con las metas:

- 4.3** Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
- 4.4** Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
- 4.7** Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Según un estudio realizado en Reino Unido con 6.209 niños (Wan Mak y Fancourt 2019), la participación en actividades musicales, literarias y de diseño y pintura están directamente asociadas a niveles más elevados de autoestima, en todos los contextos demográficos, socioeconómicos y familiares.

Un estudio realizado a más de 30.000 estudiantes (Winsler, 2019) revela que los estudiantes matriculados en clases de artes parecen obtener mejor rendimiento académico, en el mismo año y años posteriores.

La creación e interpretación de textos y la lectura de textos teatrales, por ejemplo, es una de las principales formas de mejorar las capacidades comunicativas. La representación escénica permite también mejorar la comunicación no verbal y corporal.

En un estudio realizado en 25.000 escuelas secundarias durante 4 años en EEUU (Catterall, 2009), se ha encontrado una conexión significativa entre la enseñanza de artes y el éxito académico, en particular en estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos más bajos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible involucrados**2****Mejora de la empleabilidad y del desarrollo profesional. Los alumnos que incorporan las artes a su desarrollo logran una mayor creatividad y empleabilidad.**

La mejora de la empleabilidad y del desarrollo profesional está directamente relacionada con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), en particular con la meta:

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

El incremento de la confianza en sí mismo y mejora de la autoestima, el desarrollo de una identidad personal, el incremento de la creatividad y la capacidad de transmitir pensamientos, sentimientos o habilidades físicas a los demás, son características muy valoradas en el mercado de trabajo. Además, las actividades escénicas y musicales desarrollan habilidades sociales y de trabajo en equipo, que son indispensables en el mercado de trabajo actual.

En las Artes Escénicas y la Música Clásica el trabajo en equipo es fundamental, una vez que intervienen especialistas de diferentes artes muchas veces para generar un solo espectáculo. Para la consecución de un espectáculo con suceso hay que respetar reglas buscando no solo el bienestar personal pero también el colectivo.

Según Van Liemt (2014), las industrias creativas contribuyen positivamente a la innovación y al crecimiento económico. Además contribuye a la mejora de la empleabilidad en toda la sociedad. Los propios trabajadores del sector cultural y artístico revelan características de motivación y persistencia superiores a la media bien como niveles de educación superiores.

Una encuesta del 2017 (Wolff y Fulton 2017) indica que casi el 45% de los ejecutivos de negocios piensan que los estadounidenses carecen de las habilidades de aprendizaje más profundas necesarias para el éxito en la fuerza laboral del siglo XXI: comunicación, creatividad, colaboración y pensamiento crítico.

En un estudio desarrollado por el Arts Education Partnership in 2013, se concluye que los alumnos que estudian artes:

- ▶ Tienen un mejor desempeño en las evaluaciones de creatividad.
- ▶ Obtienen mejores resultados que sus compañeros en las pruebas que miden la capacidad de analizar información y resolver problemas complejos.
- ▶ Desarrollan habilidades de colaboración, comunicación y liderazgo.
- ▶ Los estudiantes también se preparan para usar eficazmente estas habilidades desarrollando un fuerte sentido de identidad y confianza en su capacidad para afectar significativamente al mundo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible involucrados**3****Mejora del bienestar y la calidad de vida.**
La terapia artística aplica técnicas basadas en artes para la solución de problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión.

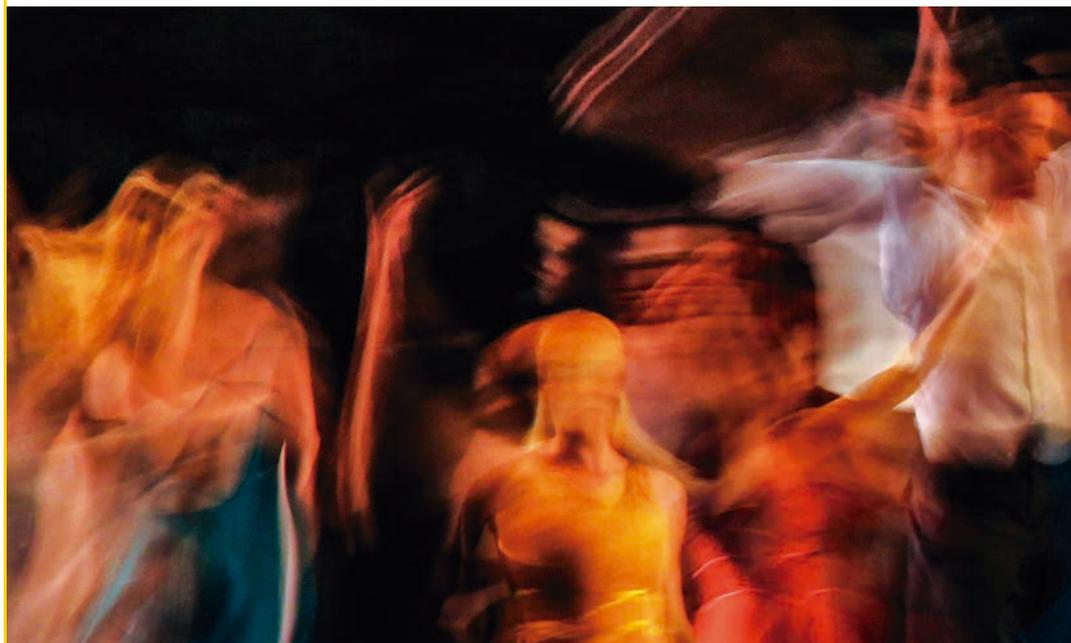
La mejora del bienestar para todos en todas las edades está directamente relacionada con el ODS 3 (salud y bienestar). Las Artes Escénicas y la Música Clásica impactan principalmente en la meta:

3.4

Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

Las artes contribuyen a la mejora de la salud mental. Si bien la práctica de las artes no es la solución para todos los desafíos de salud mental, existe suficiente evidencia para respaldar la priorización de las artes en nuestras propias vidas en el hogar, así como en nuestros sistemas educativos.

La relación entre las artes y la salud mental está bien establecida en el campo de la terapia artística, que aplica técnicas basadas tanto en las artes (como la pintura, el baile y el juego de roles) como intervenciones basadas en evidencia para problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión.

Estudios recientes demuestran el potencial terapéutico del MBAT (*Mindfulness-based art therapy*) intensivo y otras intervenciones basadas en la atención plena para afecciones graves como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la ansiedad (Beerse et al. 2019). Además, según el estudio de Clift et al., 2012, la participación en un coro redujo la depresión y la ansiedad de los adultos analizados en tres meses.

Otros estudios afirman que la creación de arte reduce los niveles de cortisol (marcadores de estrés) induciendo estados mentales positivos (Kaimal et al. 2016) que también se soporta en otros estudios anteriores como Kim, 2013 y en enfermos de cáncer (Puetz et al., 2013).

La relación entre la salud mental y las artes es un área en crecimiento. Un ejemplo es el "*Scottish Mental Health Arts Festival*" (SMHAF) que tiene como objetivo apoyar y explorar cómo las artes (música, teatro, danza, cine, artes visuales y literatura) pueden ayudar a prevenir enfermedades mentales y desafiar el estigma de la salud mental. Liderado por la Fundación de Salud Mental, SMHAF combina una alta calidad artística con un fuerte apoyo de base, participación comunitaria y activismo social.

Como afirma la Organización Mundial de la Salud (Fancourt y Finn, 2019) las prácticas artísticas tienen efectos positivos sobre la salud y el bienestar. Por esto, insta a que se introduzcan las artes en las políticas de salud de los gobiernos. No solo en las de promoción y prevención sino también en las de gestión y tratamiento de enfermedades. Asimismo, las artes proporcionan una forma reconocida de reducir la soledad y el aislamiento social, especialmente entre las personas que viven en zonas rurales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible involucrados**4****Creación de una sociedad más inclusiva y sostenible. Las Artes Escénicas y la Música Clásica contribuyen al desarrollo de habilidades que resultan en una mayor apertura a las diferentes culturas y pueblos, razas y etnias.**

Una sociedad más inclusiva y sostenible significa que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos, y que atiende a las necesidades del presente sin comprometer las oportunidades del futuro.

Esto se refleja principalmente en el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 10 (reducción de las desigualdades), en particular con las metas:

10.2

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra condición.

11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

Las Artes Escénicas y la Música Clásica contribuyen al desarrollo de habilidades personales y sociales que resultan en una mayor apertura y entendimiento de las diferentes culturas y pueblos, razas y etnias. La mejora de la empatía y sensibilidad con relación a los demás permite crear una sociedad menos discriminatoria y desigual. Esto resulta en una mayor integración de todas las personas, independientemente de su situación personal, económica o social, así como una mayor integración social.

Según Massé (2009) el teatro es un eficaz instrumento de comunicación y sus características no han pasado desapercibidas al mundo de la educación ambiental. Algunos ejemplos incluyen dramatizaciones y juegos dramáticos, los cuentacuentos y el teatro social.

"When the power of words end, the power of music begins" (Richard Wagner). La música tiene el poder de inspirar y sensibilizar, incentivando comportamientos y acciones para un mundo más sostenible. Un ejemplo, es el espectáculo interdisciplinar promocionado por la Escuela de Música Reina Sofía, dónde alumnos de música y danza han narrado una historia sobre la necesidad de cuidar del medioambiente (*"The sound of recycling"*).

Diversos estudios como Tay et al. (2018) o Westgate, E.C.; Oishi, S. (2020), sugieren que las actividades artísticas actúan como marcadores de identidad colectiva, aumentando la integración de los individuos en la sociedad.

5

Objetivos de Desarrollo Sostenible involucrados

Las Artes Escénicas y la Música Clásica mejoran la felicidad personal de los ciudadanos, impactando positivamente en felicidad en el ámbito laboral

Felicidad, proveniente del latín *felicitas*, es definido por la Real Academia Española como el “estado de grata satisfacción espiritual y física”. La felicidad es un bien al que aspira el individuo, tanto el que vive en sociedad como el que vive aislado. La felicidad permite a los individuos alcanzar un sentimiento de plenitud o satisfacción, que es subjetivo y que varía según las características de cada uno. Las Artes Escénicas y la Música Clásica generan una felicidad en el público que lo consume y que, una vez retorna ese público al entorno laboral, se transforma en una felicidad en su ámbito profesional, lo que puede afectar a la productividad de las organizaciones.

Esta externalidad que une Artes Escénicas y la Música Clásica con felicidad y con productividad, promueve la satisfacción de los trabajadores en la sociedad y el crecimiento económico de los países, que está representado por el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Concretamente, se relaciona con:

8.2

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización e innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

8.5

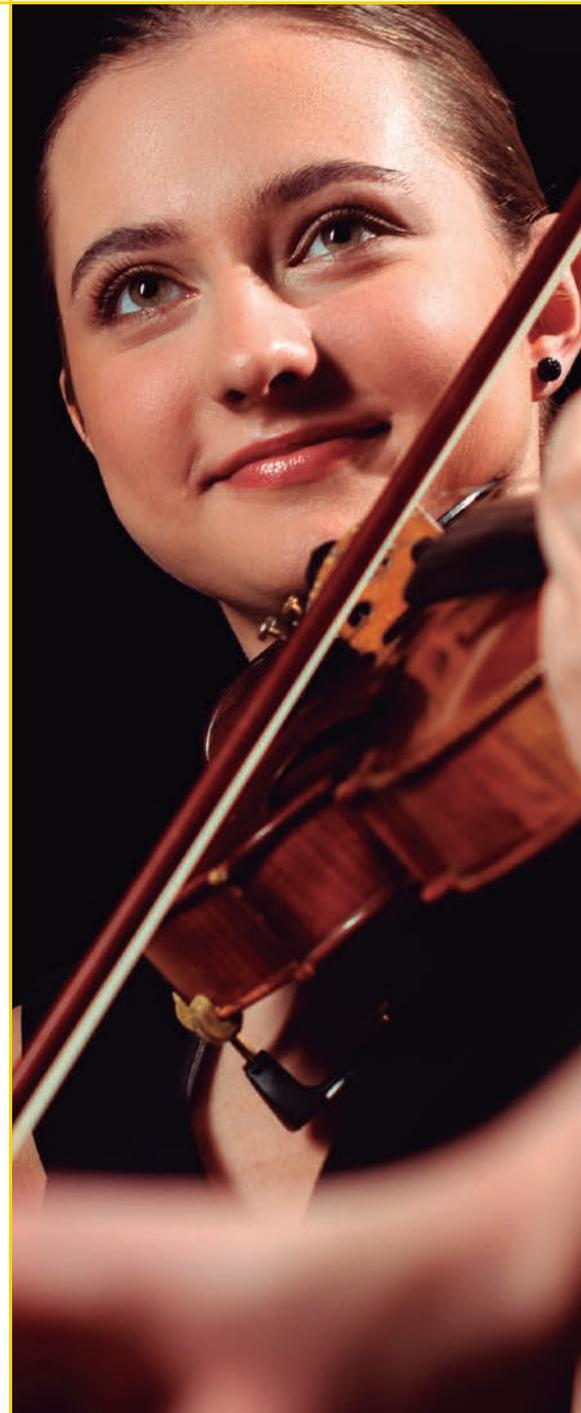
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Si bien en la actualidad existen varias corrientes de estudio de la felicidad, aún no hay un consenso sobre los factores que afectan a la medición de la felicidad.

La ONU lleva analizando el Índice de la Felicidad de cada país desde 2012, medido a partir del PIB per cápita, la libertad de los ciudadanos para hacer elecciones de vida, la integración social o la esperanza de vida, entre otros factores.

Una red de economistas británicos, bajo la New Economics Foundation, creó el Happy Planet Index en 2009, situando a España en 15º posición a nivel global.

Veenhoven, R. de la Erasmus University Rotterdam (Países Bajos) creó la World Database of Happiness para agregar y ordenar la bibliografía existente.

5

Las Artes Escénicas y la Música Clásica mejoran la felicidad personal de los ciudadanos, impactando positivamente en felicidad en el ámbito laboral**Las Artes Escénicas y la Música Clásica, contribuyen a la felicidad de los individuos**

Existe una asociación positiva entre la asistencia a eventos culturales y la felicidad, como se recoge en Wang & Wong, 2014, estudio realizado sobre más de 48.000 personas de más de 33 países. A nivel nacional, diversos estudios demostraron una correlación positiva entre ambos factores. En Alemania se observó esta correlación tras analizar una muestra de más de 20.000 personas (Frey, 2019), en Croacia se identificó la correlación en la población de más de 30 años (Brajša-Žganec et al., 2011). Un estudio en Corea del Sur, determinó que la variedad de las actividades culturales incrementa en mayor medida la felicidad que el número de eventos a los que asista el individuo (Kim & Kim, 2008).

Marsh & Bertranou, 2012, identificó que la correlación positiva entre la asistencia a conciertos y la felicidad es más fuerte en aquellos individuos que asisten poco a este tipo de eventos.

Gross et al., 2011, demostró que la asistencia a conciertos de música clásica, espectáculos de ballet o a la ópera, afecta a la satisfacción del individuo e incrementa su felicidad.

La felicidad personal incrementa la felicidad en el ámbito laboral, lo que puede incrementar la productividad de las organizaciones

Una mejora de la felicidad del individuo conlleva una mejora de la actitud, y ésta, al mismo tiempo, supone un incremento de la productividad del trabajador. Por tanto, la felicidad actúa como catalizador de la productividad. Este incremento en la productividad es extrapolable a la productividad de la empresa y, en último estadio, a la productividad de la sociedad. Entre las conclusiones de trabajos cabe destacar que:

Las primeras teorías sobre el impacto de la felicidad en la productividad laboral surgieron a principios de la década de 1930. Un ejemplo fue la publicación de R. B. Hersey (*Worker's Emotions in Shop and Home*, 1932), que estableció las primeras relaciones entre el estado emocional y su productividad. Más adelante, en la década de 1990, Wright et al. (1993) correlacionó la felicidad con la creatividad, mejores capacidades de negociación y, en definitiva, con trabajadores más útiles para la empresa y más felices.

El 92% de los trabajadores australianos objeto de estudio en Fisher (2003) defiende que son más productivos en la medida en que son más felices. Además, el estudio de Oswald, Proto and Sgroi (2015) concluyó que los individuos con sentimientos positivos inducidos son un 12% más productivos que el resto.

En la publicación de *Positive Emotions at Work* (2020) de Diener, E.; Tay, L.; Thapa, S. se recoge que "hay una creciente evidencia sobre los beneficios de las emociones positivas en el ámbito laboral, concretamente con la creatividad, sentimiento de pertenencia (work engagement), trabajo en equipo, colaboración, liderazgo o rendimiento profesional.

5

La relevancia de las Artes Escénicas y la Música Clásica para los inversores, mecenas y patrocinadores de impacto

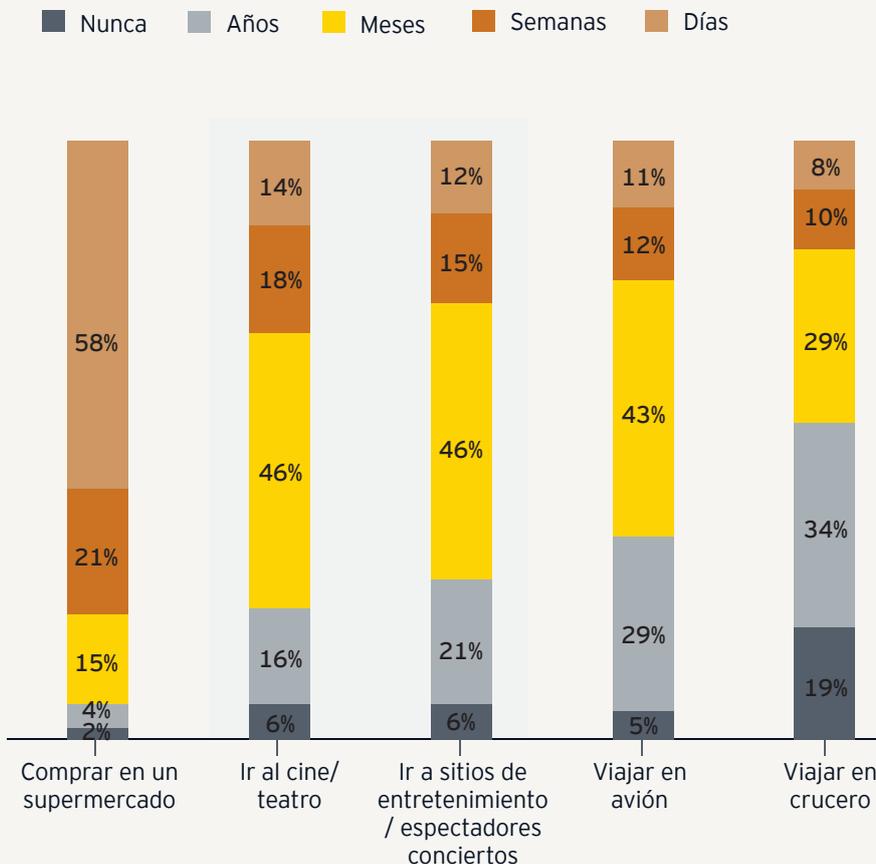
El papel de los inversores de impacto

El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica vive un momento de ebullición y transformación digital que abre la oportunidad al mecenazgo, los patrocinios e inversiones, especialmente para los relacionados con el impacto.

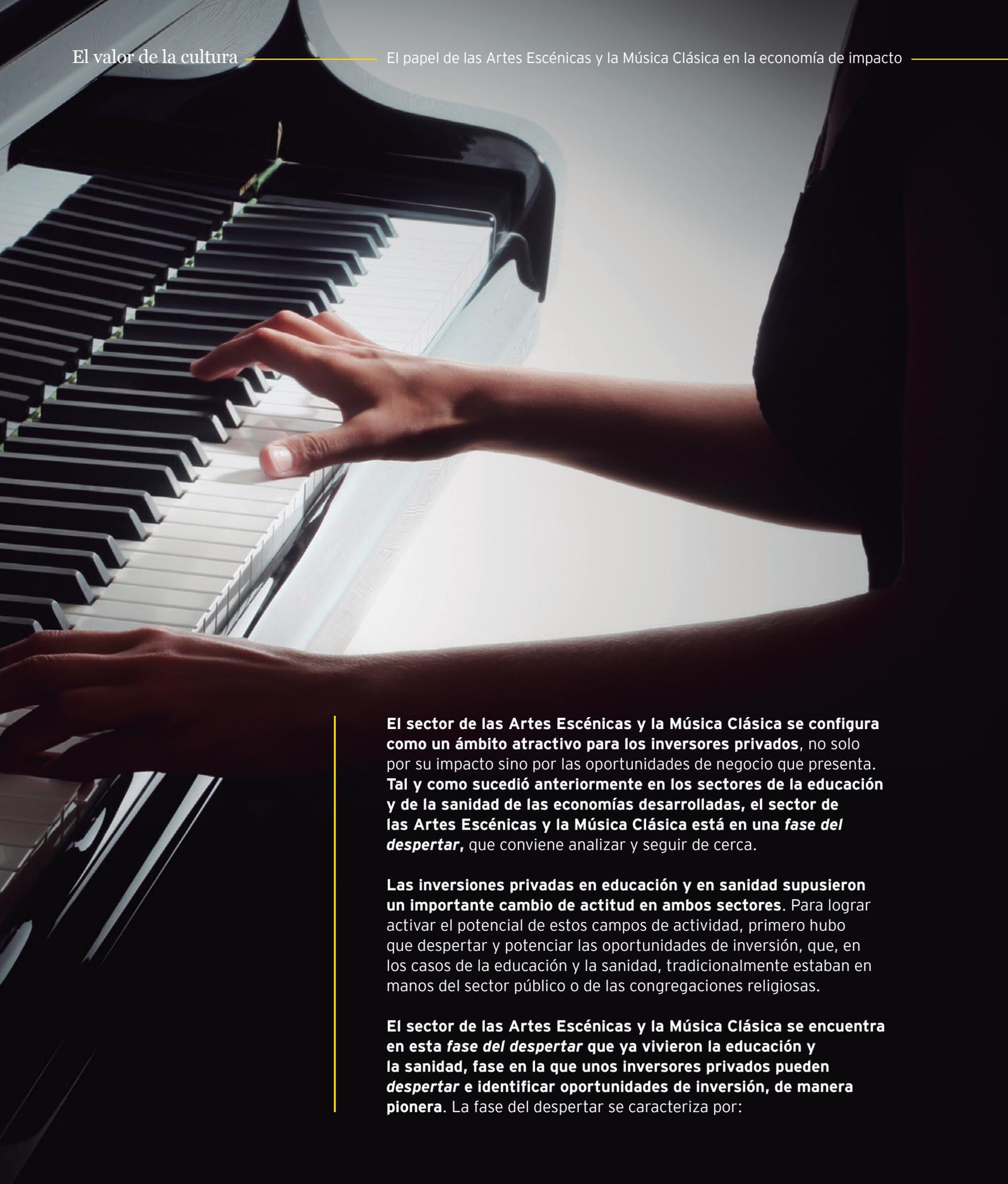
Si bien históricamente el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica ha permanecido en un segundo plano frente a otros sectores de la cultura como es el audiovisual, **la COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión para esta dualidad audiovisual-Artes Escénicas y la Música Clásica.** El público ha experimentado un sobreconsumo de contenido audiovisual, motivado principalmente por los confinamientos y cuarentenas, provocando que la demanda de las Artes Escénicas y la Música Clásica, es decir, de espectáculos en vivo, permanezca en un estado de embalsamiento. Esto supone una oportunidad única para el sector, que no se debe desaprovechar.

El reciente informe de EY sobre el impacto de la COVID-19 en las industrias creativas europeas, analiza las expectativas del público para volver a los teatros y espectáculos. Se estima que **cerca del 73% de la demanda europea desea volver a los teatros y espectáculos en un periodo inferior a un año.**

¿Cuánto se espera que tarde el público en volver a consumir ocio? (UE; %; 2020)³⁸

³⁸ Fuente: Rebuilding Europe - The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis (EY, enero de 2021).

El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica se configura como un ámbito atractivo para los inversores privados, no solo por su impacto sino por las oportunidades de negocio que presenta. **Tal y como sucedió anteriormente en los sectores de la educación y de la sanidad de las economías desarrolladas, el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica está en una fase del despertar**, que conviene analizar y seguir de cerca.

Las inversiones privadas en educación y en sanidad supusieron un importante cambio de actitud en ambos sectores. Para lograr activar el potencial de estos campos de actividad, primero hubo que despertar y potenciar las oportunidades de inversión, que, en los casos de la educación y la sanidad, tradicionalmente estaban en manos del sector público o de las congregaciones religiosas.

El sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica se encuentra en esta fase del despertar que ya vivieron la educación y la sanidad, fase en la que unos inversores privados pueden despertar e identificar oportunidades de inversión, de manera pionera. La fase del despertar se caracteriza por:

1

Los inversores privados son reacios a la inversión en el sector, por razones históricas y en ocasiones por la resistencia a invertir en sectores tradicionalmente dependientes de financiación pública. Para identificar el potencial del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica se debe pensar en el potencial de cara al futuro del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica y no solo en la situación actual.

2

Algunas entidades culturales no conciben el valor añadido de un inversor privado, si bien cada vez se observan más casos de éxito de colaboración público-privada en el sector. Como bien indica **Lorenzo Martínez de Albornoz** socio fundador y director de GPF CAPITAL, “el punto clave está en si la industria está dispuesta a dejar entrar al capital privado, como ha sucedido con la industria audiovisual, un claro ejemplo de éxito que beneficia a todos los profesionales del sector”.

3

El sector presenta importantes drivers de impacto, y una creciente la demanda de proyectos de impacto, lo que genera un valor adicional para determinados inversores privados que desean ir “más allá de la filantropía” en sus inversiones.

4

El sector se encuentra, en algunos casos, en manos de **equipos que pueden admitir una mejora en la gestión,** especialmente en el área financiera. Tradicionalmente, los gestores culturales están involucrados en todo el proceso de creación y desarrollo del espectáculo, lo que dificulta una especialización en la gestión comercial, operativa y financiera. Esto presenta una oportunidad para gestores especializados en esta área y que tengan una ambición de crecimiento.

Como bien indica **Patricia Gabeiras**, socia fundadora de Fundación Gabeiras, no se debe estigmatizar el sector, sino identificar las oportunidades y áreas de mejora: “es un error decir que ‘profesionalización’ solo significa gestión y finanzas. Estas personas son profesionales, pero a lo mejor no en el área de gestión y finanzas”.

5

El sector no presenta, en su mayoría, modelos de negocio ágiles y digitales que les permita acceder a un mercado mayor, a un mercado global. **Los espectáculos se suelen diseñar con ambición local y poco escalable.** Sin embargo, esto está cambiando, lo que abre el mercado de oportunidades.

6

El sector presenta una oportunidad en el diseño de los productos culturales, siendo estos creados por puro arte y no para la satisfacción de la demanda pero que, como factor complementario, **su actualización podría conectar con las nuevas preferencias de la demanda.**

Un ejemplo de ello son los ciclos de conciertos en lugares singulares. Como lo explica **Juan Antonio García Peredo**, socio gerente de Elipsis Capital: "un ejemplo claro es nuestro ciclo de conciertos de los Jardines de Pedralbes, que es un producto exitoso con baja elasticidad al precio por parte de la demanda." Esto pone de manifiesto que la demanda de determinados productos culturales se puede mantener a pesar de los incrementos de precio. Para Juan Antonio, además, "a nivel de producto el sector en general puede hacer algo más, el producto debe englobar la venta de la experiencia siempre".

Otro ejemplo lo encontramos también en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. "Desarrollamos conceptos que sean rentables y puedan escalar como los talleres que organizan para empresas relacionados con temas de liderazgo y el Summer Camp para músicos jóvenes", en palabras de su directora general, **Julia Sánchez Abeal.**

7

El sector no presenta grandes *players* ni *players* integrados verticalmente, es decir, existe una oportunidad de inversión mediante la integración de las partes del ciclo cultural³⁹, que facilite también las economías de escala.

Un claro ejemplo de integración en el sector sería la unión del área de la educación de los profesionales de las Artes Escénicas y la Música Clásica con un equipo creativo para el desarrollo de nuevos formatos y producciones culturales (con

fórmulas como los conciertos de bandas sonoras de películas o los ciclos de teatro en lugares singulares) con el objetivo de acercar nuevas audiencias, que, unido a una plataforma de teatros y ciclos de conciertos internacional facilite el éxito del proyecto. Todo ello con unas mediciones de impacto integradas que permita el *reporting* de la rentabilidad total⁴⁰ del proyecto. ***Este tipo de iniciativas presentan una oportunidad de negocio de alto interés para el inversor privado.***

³⁹ Para un mayor detalle sobre el ciclo cultural, nos referimos a la sección 3 del presente Informe.

⁴⁰ La rentabilidad total se compone de una rentabilidad financiera, una rentabilidad social y una rentabilidad medioambiental. La rentabilidad total es la exigida por los inversores de impacto.

El sector presenta un **carácter atomizado**, lo que supone una oportunidad para los inversores privados y para llevar a cabo procesos de build-up.

8

El gasto en ocio de los países desarrollados es más que proporcional al aumento del PIB, lo que representa un incremento del mercado objetivo del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica a futuro en estos países, como España y el resto de Europa.

9

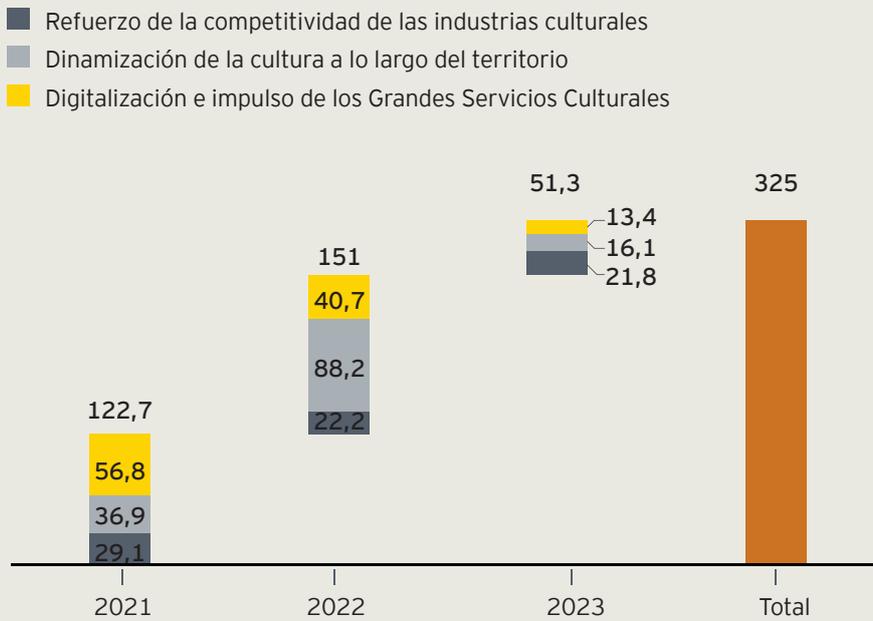
La demanda presenta varias facetas. La población más envejecida desplaza el consumo de determinados productos de ocio, como el gasto en gimnasios o en viajes, lo que supone una oportunidad adicional para las Artes Escénicas y la Música Clásica. La población de mayor edad valora acudir a conciertos de música clásica y espectáculos de artes escénicas.

La población más joven presenta unos hábitos de consumo con un marcado gasto de su renta disponible en ocio, superior al resto de los segmentos de la sociedad.

10

Diversos factores externos como la inversión de 325 millones de euros en cultura que va a hacer el Estado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia⁴¹, **se espera que actúe como elemento dinamizador del sector y reactive las oportunidades de inversión en el corto plazo.** Cabe destacar que esta inversión se alinea con el cumplimiento de una serie de objetivos, entre los que se encuentra, lograr una mejora en la profesionalización de los gestores culturales, así como una digitalización del sector de la cultura.

⁴¹ Se corresponde con el componente 24, publicado el 16 de junio de 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que se espera destinar 325 millones de euros al sector cultural bajo el objetivo "Revaloración de la industria cultural".

Fuente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España).

En este sentido, encontramos también en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades ("IS") otro factor que puede impulsar la inversión en el sector. Concretamente, en su artículo 36.3 la Ley prevé una **deducción en la cuota íntegra del impuesto por los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo**. Más allá de esto, desde el 1 de enero de 2021, la Ley posibilita que esta deducción se aplique también a los financiadores de la producción o exhibición de espectáculos, aunque estos sean realizados por otro contribuyente.

Esto supone un impulso definitivo para el sector por parte de las Administraciones Públicas ya que, no solo brinda una ayuda a los productores, sino que la amplía a aquellos contribuyentes que financien este tipo de actividades. Esta novedad legislativa, se puede traducir en un mayor atractivo para la inversión en el sector ya que los financiadores pueden verse beneficiados con una deducción relevante respecto del importe de las cantidades desembolsadas para la financiación (pudiendo ser aplicado el exceso de la deducción por el productor).

Los diez factores comentados y que identifican la fase del despertar que se está desarrollando en el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica tienen muchos puntos de conexión con los sectores de la educación y la sanidad, unos sectores de conocida trayectoria de éxito en las inversiones de impacto. Como bien indica **Ricardo Miró-Quesada**, socio responsable de Private Equity de Arcano, “en el fondo de impacto, incorporamos educación. Está funcionado de maravilla y hay mucho interés por parte de los inversores y estamos encontrando buenas compañías en EEUU y Europa”.

De hecho, la Fundación Carasso junto con Ship2B han lanzado en 2022 su “fondo de arranque” para invertir en proyectos de arte ciudadano que muestren un impacto en la sociedad.

Matriz comparativa entre el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica y otros sectores de éxito en las inversiones de impacto, como la sanidad o la educación. Claros ejemplos a seguir para el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica⁴².

⁴² Se corresponde con el componente 24, publicado el 16 de junio de 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que se espera destinar 325 millones de euros al sector cultural bajo el objetivo “Revaloración de la industria cultural”.

	Educación	Sanidad	AEM
Demanda	El mercado de la educación de categoría baja-media es sensible al precio. Por el contrario, no existe elasticidad en el demanda contra el precio en la categoría alta, es decir, el mercado esta dispuesto a pagar un alto precio por formarse en los mejores sitios (Ivy League, MBAs).	La demanda es inelástica al precio por servicio de un médico especialista de prestigio.	De igual modo, la alta cultura (ópera, ballet,...) así como los conciertos de música clásica de prestigiosas orquestas (Viena) mantienen una demanda inelástica a los precios, que son altos.
Oferta	Especialización: Cada vez existen más centros y universidades enfocadas a diferentes aspectos (idiomas, creatividad, etc.)	Crecimiento de la oferta privada con más médicos especializados en especialidades concretas.	Tendencia a una oferta de mayor calidad y espectáculos más adaptados a las preferencias del público (conciertos de bandas sonoras,...). Se da además, una mayor preparación de los artistas (multimedia, digital,...)
Necesidades Financiación Operativa	En algunos casos, la educación privada presenta una financiación mediante proveedores ya que los clientes pagan en el momento de uso del servicio.	Del mismo modo que en la educación, la sanidad puede financiarse con sus clientes, que habitualmente pagan en el momento del tratamiento.	Una mejor gestión de la caja operativa en este sector es posible. En el sector se dan diferencias entre los grandes grupos y las entidades más pequeñas.
Empleados	Los profesores requieren de un periodo de formación de más de 20 años, o de más de 30 en instituciones universitarias. Ser una carrera vocacional permite compensar los salarios bajos con una alta recompensa emocional.	Existe igualmente un periodo de formación muy largo hasta tener una plantilla sanitaria cualificada. De igual modo, la retribución emocional compensa la económica.	La formación de los músicos dura unos 20 años. Igualmente, su clara vocación recompensa las carencias retributivas que se dan en ciertos casos.
Sinergias	Se producen sinergias de coste; aumento del poder de negociación con proveedores; oportunidades para el profesorado (p ej. intercambios); mejora de oferta educativa a través de intercambios de alumnos.	Se producen sinergias de coste; aumento del poder de negociación con proveedores; oportunidades para el personal; mejora de la oferta para el paciente pudiendo facilitar acudir a los expertos de distintos centros.	Se produce sinergias de coste; aumento del poder de negociación con proveedores; oportunidades para los alumnos y profesionales a través de intercambios internacionales.

El papel de los mecenas y patrocinadores de impacto

En el nuevo modelo de economía de impacto, las empresas invierten y dedican recursos para generar impacto social y ambiental, no solo retorno financiero. En el contexto del capitalismo humanista (**stakeholder capitalism**) hacia el que nos encaminamos, es importante tener en cuenta que compañías, fondos, bancos o financiadores en general están poniendo el foco en inversiones de impacto relacionadas con el mundo de la cultura y, en concreto, con el ámbito de las Artes Escénicas y la Música Clásica pero, al mismo tiempo, cabe destacar que las empresas también pueden dedicar recursos a generar valor social a través de la cultura mediante el patrocinio de impacto.

Si hasta ahora los recursos dedicados a impulsar la marca, el posicionamiento o las ventas buscaban fundamentalmente un retorno en términos financieros, ahora ya hay organizaciones que también incorporan el impacto social en sus estrategias de comunicación en general y de mecenazgo y patrocinio en particular.

Tal y como señala **Federico Linares**, presidente de EY, “en el nuevo capitalismo humanista, donde las empresas comprometidas apuestan por la creación de valor social, la cultura es una palanca excepcional que nos conecta con la excelencia, con el talento y con el progreso. Además, las iniciativas culturales son un excelente vehículo de cohesión social y apoyo a colectivos vulnerables. La cultura, más allá de círculos elitistas, despierta emociones y actitudes que mejoran la confianza, la educación o la capacidad para emprender. En este campo, las empresas tenemos mucho que aportar y gran potencial para impactar donde es realmente necesario”.

En esta línea, **Fuencisla Clemares**, directora general de Google España y Portugal recuerda “que una empresa tenga como fin principal su propio crecimiento económico no significa que dicha aspiración, plenamente legítima no pueda llevar aparejada el impulso o cumplimiento de otros objetivos igualmente importantes. Es por eso mismo que durante los últimos años se ha producido un cambio en el rol exigido a las empresas, en gran parte porque la sociedad nos demanda un compromiso cada vez mayor con el entorno”. Además, la primera ejecutiva de Google en nuestro país señala que las empresas “jugamos un rol social incuestionable y tenemos una responsabilidad con el fomento de la cultura más allá de donde estemos presentes”.

En este sentido, **Rafael Fernández de Alarcón**, director de Marca, Patrocinio y Medios de Telefónica apunta que “el patrimonio cultural, no solo proporciona beneficios sociales y económicos, sino que amplía las oportunidades de aprender, valorar y potenciar nuestra propia identidad como personas y como individuos dentro de la sociedad a la que pertenecemos”, por lo que “apoyar la cultura, es apoyar nuestra propia identidad, es reforzarla y hacerla crecer”.

Sobre la relevancia del propósito corporativo y el papel de la cultura también se pronuncia, **Juan José Cano**, presidente de KPMG, quien señala que “el apoyo a objetivos comunes como pueden ser el impulso de la cultura, la educación o la inclusión debe formar parte del propósito de las empresas, y un objetivo a alcanzar como parte de nuestra aportación de valor a la economía y la sociedad”.

El cambio de paradigma estriba en la incorporación del valor social en la estrategia de las compañías, lo que también entronca con las estrategias y políticas de posicionamiento de las organizaciones. Así, las empresas que realmente quieren generar valor social están girando desde un modelo de mecenazgo y patrocinio centrado fundamentalmente en reforzar su marca, comercial o corporativa, a otro en el que, sin renunciar a su imagen y a su identidad, también se pone el acento en la contribución de valor para las comunidades en las que operan.

Tal y como señala **Carlos Casas**, responsable global de Talento y Cultura de BBVA, “el apoyo de las organizaciones a los proyectos culturales, más allá del beneficio reputacional, tiene un enorme impacto en la sociedad a corto, medio y largo plazo. Implica un compromiso en la mejora de la vida de las personas, en la educación y en el bienestar de la sociedad”.

En este contexto, los mecenas y patrocinadores tienen en el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica un amplio abanico de posibilidades, que van desde la incorporación de su nombre a los espacios escénicos a la financiación directa de determinadas obras, giras o iniciativas, pasando por el apoyo a la formación de profesionales y artistas con talento y la colaboración directa en distintos ámbitos con las entidades culturales.

Además, cabe destacar que, en el nuevo paradigma de la economía de impacto, las empresas que optan por este modelo de mecenazgo o patrocinio o, por la puesta en marcha de iniciativas con retorno social en el sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica, tienen la oportunidad de medir el impacto. La medición es fundamental para calibrar en qué medida se está creando valor, para saber cómo se ajustan los avances a la estrategia y los objetivos de la propia organización y, sobre todo, para establecer una comparabilidad entre los distintos proyectos e iniciativas que permita evaluar su verdadero impacto.

En este sentido, conviene recordar la importancia del *reporting*, de las métricas y de los estándares en materia de Información No Financiera, un ámbito en el que se está avanzando a gran velocidad en los últimos meses como consecuencia del creciente interés por todo lo relacionado con los asuntos ASG. En cuanto a la medición, **Sonia Mulero**, directora de la Fundación Banco Sabadell, afirma que “se hace indispensable apostar por la cultura y medir el retorno de esta inversión en un reconocimiento de impacto directo e indirecto, no solo por el cambio que provoca en las instituciones, si no por el cambio que la inversión en cultura genera”.

En esta línea también se pronuncia **Vanda Martins**, directora de la Fundación EDP, que señala que el apoyo a la cultura tiene que hacerse “con un enfoque de impacto, incorporando herramientas de medición que permitan demostrar los beneficios que esas intervenciones tienen en la sociedad, de manera concreta y tangible”.

Teniendo en cuenta el nuevo paradigma de la economía de impacto, el interés de las compañías por materializar su propósito corporativo a partir de la creación de valor social y la creciente estructuración de las fórmulas de colaboración entre empresas y entidades del sector de las Artes Escénicas y la Música Clásica, cabe replantearse los conceptos mismos de “mecenazgo y patrocinio”. Si hasta hoy gran parte de las colaboraciones en materia de artes escénicas consistían en una aportación dineraria por parte de las empresas cuya contraprestación se centraba en reforzar la visibilidad mediante imagen de marca o con iniciativas de *hospitality* para empleados y clientes, ahora nos encaminamos hacia un modelo más avanzado.

En el nuevo enfoque de “mecenazgo y patrocinio con propósito” se tiene en cuenta el retorno en términos de posicionamiento y reputación, pero también y fundamentalmente, el valor social generado y el verdadero impacto social. Si hasta ahora el foco estaba en la medición del retorno financiero, las ventas u otros KPI relacionados con el crecimiento de la propia organización, ahora se trata de medir e impulsar también el valor generado para la sociedad.

Además, las empresas que optan por este nuevo modelo también incorporan la variable del “compromiso”, muy relacionada con el propósito corporativo, lo que se traduce en una mayor involucración en las iniciativas. En este marco, se observa un tránsito hacia una relación entre mecenas y beneficiario o patrocinador y patrocinado propia de socios y colaboradores para lograr un fin social compartido, no tanto un esquema parecido al de proveedor-cliente como sucedía hasta ahora en muchos casos.

Teniendo en cuenta estas variables, las compañías que optan por el mecenazgo y patrocinio de impacto en las Artes Escénicas y la Música Clásica tienen a su alcance distintas fórmulas y pueden generar valor social en distintos ámbitos, entre los que cabe destacar:

- ▶ **Inserción social** - Las Artes Escénicas y la Música Clásica son un vehículo de primer nivel para “acercar la cultura” a colectivos que tradicionalmente han quedado al margen de los eventos considerados como “alta cultura”. Poder disfrutar de montajes de ópera, música clásica o teatro en directo supone una experiencia especialmente estimulante para muchos colectivos ajenos hasta ahora a este mundo que tiene efectos positivos en términos de cohesión social.

En este sentido, **David Hayon**, de Edmon de Rothschild, señala que desde su organización crean y acompañan “proyectos culturales que luchan contra desafíos concretos y reales de nuestra sociedad, como la inserción laboral de los jóvenes” y añade que “los artistas son un fiel reflejo de la sociedad y constituyen un eje vertebrador y de cohesión social”.

- ▶ **Educación** - Los proyectos de impacto en las Artes Escénicas y la Música Clásica tienen un gran potencial para fomentar la creatividad y la formación en valores como el esfuerzo, la constancia y la excelencia. Tanto las iniciativas de colaboración con escuelas especializadas o con universidades como los programas de becas para jóvenes con talento generan un impacto directo tanto para los promotores como para la sociedad en general.

En esta línea, **Donato González**, presidente del Grupo Société Générale en España y Portugal, señala que su organización apoya proyectos educativos para jóvenes, especialmente a través de la música y el deporte con el fin de “acompañar a estos jóvenes en su camino hacia el mercado laboral, ayudándoles a desarrollar conocimientos y competencias que les permitan integrarse totalmente en la sociedad”.

- ▶ **Empleabilidad** - Ligado a la educación y la formación, cabe destacar también el potencial del patrocinio con impacto en las Artes Escénicas y la Música Clásica en el campo del empleo. Por una parte, el apoyo de empresas aporta una mayor estabilidad a los proyectos y montajes, lo que se traduce en un incremento de la seguridad en el empleo de un colectivo afectado históricamente por la falta de seguridad. Por otra, se refuerza un sector clave y con gran potencial en términos de generación de valor que va más allá de los artistas y que incluye un gran número de técnicos, especialistas y gestores.

En este ámbito, las empresas tienen mucho que aportar a partir de sus experiencias, recursos y campo de actuación, tal y como señala **Luz Usamentiaga**, directora de Regulación, RRLL, Comunicación Externa, RSC y Fundación Orange, quien afirma que participan en proyectos en los que "siempre hemos tratado de acercarnos ofreciendo lo que nosotros sabemos hacer mejor, que es conectar a las personas, conectar los negocios y ofrecer soluciones tecnológicas que hagan la vida mejor y más sencilla. Intentamos hacer lo mismo con la cultura, no solo como una pura acción de mecenazgo que en sí es muy gratificante, sino también para trabajar conjuntamente en aquellos aspectos en los que cultura y tecnología pueden encontrar elementos de apoyo y de enriquecimiento mutuos.

- ▶ **Patrimonio cultural** - No cabe duda de que las Artes Escénicas y la Música Clásica forman parte del patrimonio cultural de nuestra sociedad y de cada uno de los territorios y comunidades que la integran. El hecho de potenciar la música, el teatro y las artes escénicas impacta directamente en mejoras en términos de patrimonio (ubicaciones, edificios, arte o inmuebles), de rehabilitación de entornos urbanos con alto valor histórico-artístico o de promoción de un sector tan relevante como el turismo.

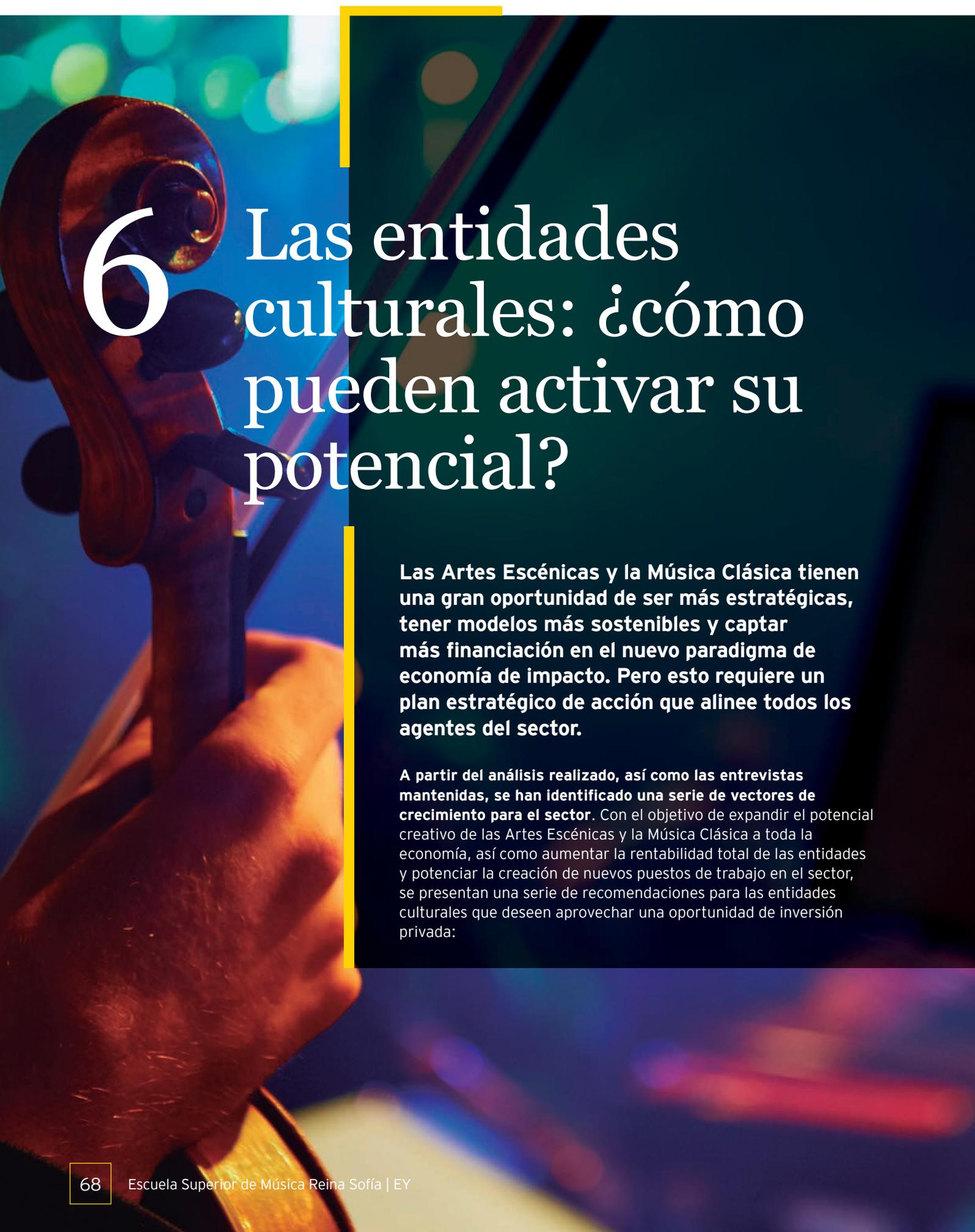
No cabe duda de la relación entre las artes visuales y su impacto en la cultura en general, algo que no siempre se puede medir con precisión pero que resulta evidente y cuya conciencia está creciendo en los últimos años. Tal como señala **Fernando Ruiz**, presidente de Deloitte: "la cultura nos ayuda a mantener nuestros valores y nos hace mejores y más felices. Hoy hay una mayor demanda por lo social y todavía no se identifica claramente la cultura dentro de este concepto, pero irá creciendo rápidamente. Las empresas evolucionan también de lo social hacia lo cultural".

- ▶ **Cohesión interna de las organizaciones** - La puesta en marcha del mecenazgo y patrocinio de impacto repercute directamente en términos sociales, pero también tiene un efecto cohesionador en el seno de las organizaciones. La involucración de los profesionales de una empresa en este tipo de iniciativas no solo tiene un efecto multiplicador que va más allá del perímetro de la compañía, sino que también sirve para mejorar los lazos internos, incrementar el sentimiento de pertenencia y reforzar el compromiso con el propósito corporativo.

En palabras de **Fernando Encinar**, director ejecutivo de Idealista: “El equipo valora y aprecia que apostemos por proyectos culturales de los que ellos también se benefician porque participan activamente de cada proyecto en el que estamos”, y añade que “a nivel interno, el equipo valora y aprecia que apostemos por proyectos culturales de los que ellos también se benefician por que participan activamente en cada proyecto en el que estamos”.

- ▶ **Colaboración** - Los proyectos de mecenazgo y patrocinio de impacto que tienen éxito parten de la base de la colaboración, no solo de la mera aportación de recursos. La alianza entre empresas y entidades culturales es una variable fundamental para articular iniciativas en las que se necesita la participación activa de todos los involucrados, profesionales de la compañía y gestores. En esta línea, cabe señalar también la gran importancia de la colaboración público-privada para impulsar un nuevo modelo de mecenazgo y patrocinio que debe ser fomentado también desde las administraciones.

En este sentido, **Pilar Suárez-Inclán**, directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros señala que es “una firme defensora de las alianzas, tanto público-privadas como entre instituciones, donde cada uno aporte en función de sus capacidades”. En la misma línea se pronuncia **Alfonso Serrano-Suñer**, presidente de Management Solutions, que cree que, para apoyar este tipo de proyectos, “el mayor impulso debería venir desde el fomento de la colaboración público-privada y el tratamiento fiscal del patrocinio y mecenazgo”.

6 Las entidades culturales: ¿cómo pueden activar su potencial?

Las Artes Escénicas y la Música Clásica tienen una gran oportunidad de ser más estratégicas, tener modelos más sostenibles y captar más financiación en el nuevo paradigma de economía de impacto. Pero esto requiere un plan estratégico de acción que alinee todos los agentes del sector.

A partir del análisis realizado, así como las entrevistas mantenidas, se han identificado una serie de vectores de crecimiento para el sector. Con el objetivo de expandir el potencial creativo de las Artes Escénicas y la Música Clásica a toda la economía, así como aumentar la rentabilidad total de las entidades y potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector, se presentan una serie de recomendaciones para las entidades culturales que deseen aprovechar una oportunidad de inversión privada:

1

Un cambio de actitud hacia el sector privado. Determinadas entidades culturales están liderando este cambio de mentalidad, con iniciativas positivas. Las entidades culturales pueden analizar si son permeables a las empresas, para aprovechar los frutos de colaborar conjuntamente. Para **Raquel Rivera** gerente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, “hay unidades que pueden ser muy rentables y para las cuáles el sector privado podría valorar entrar, y lo más importante es que éstas ayudarían a su vez a financiar otras unidades que no pueden ni deben ser rentables. Todos ganamos”.

2

Las entidades culturales pueden aspirar a tener unas fuentes de financiación más diversificadas. Deben decidir si esto puede ayudar a su sostenibilidad financiera y si les reduce el riesgo ante situaciones de crisis. La crisis de la COVID-19 y sus devastadoras consecuencias han demostrado las fortalezas del Estado, pero también sus limitaciones estructurales.

Más del 70% de las entidades culturales considera que las ayudas estatales o autonómicas son las principales vías de financiación de sus actividades⁴³. Las entidades bajo estas circunstancias deben valorar si esta alta dependencia de las ayudas les supone un riesgo estructural para afrontar crisis y dificulta su crecimiento.

Sin menospreciar el punto anterior, **las entidades culturales pueden aprovechar la gran oportunidad que brinda el sector público con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** por el que se destinarán 350 millones de euros al sector cultural en tres años bajo el objetivo “Revaloración de la industria cultural”.

⁴³ Informe sobre las artes escénicas en España: programación, distribución y públicos (Academia de las Artes Escénicas de España, 2020).

3

La formación de los profesionales es un aspecto clave. La formación en campos como el financiero o la digitalización es un vector fundamental. Como bien apunta **Adriana Moscoso del Prado**, directora general de Industrias Creativas y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, “Uno de los principales desafíos a la hora de seguir promoviendo empleo cultural está vinculado a la falta de formación específica empresarial, cuestión trascendente para incrementar la productividad y competitividad dado el alto porcentaje de autoempleo existente en el sector.”

El gestor cultural puede optar por formarse de manera continua o incorporar a un especialista del área. Las áreas más demandadas son:

- a. **Gestión y finanzas**, que permite a la entidad cultural cubrir todas sus producciones y necesidades.
- b. **Especialista en captación de fondos**, que mantiene las relaciones con los financiadores, tanto públicos como privados, que puede facilitar la obtención de mayores recursos para la entidad.
- c. **Digitalización**, que permite innovar en la manera de desarrollo de producto y en la forma de hacerlo llegar al público objetivo.

La formación en digitalización es un punto clave. En esta misma línea, **Inmaculada Ballesteros**, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, afirma que, “La tecnología del dato se debe incorporar en nuestros procesos para poder especializar la oferta cultural al público”.

Externalizar estas áreas o contratar a profesionales expertos son algunas de las alternativas. Como apunta **Llorenç Caballero Pàmies**, Director Ejecutivo de Ibermúsica, “no es nuestra área de conocimiento y quien debe hablar con los sponsors es un profesional, porque favorece la relación con el sector privado y público.”

En este campo, las entidades culturales pueden aprovechar también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se incluye un “programa de becas para que los trabajadores de la cultura puedan acceder a una formación que refuerce sus habilidades emprendedoras y financieras”. **Este plan de becas apoya la formación empresarial, un aspecto clave para que el sector pueda alcanzar su máximo potencial.** Para **Adriana Moscoso del Prado**, “es esencial establecer un Plan formativo que pueda responder a las exigencias del mercado cultural y que abarque la capacitación de los profesionales de la cultura tanto en el desarrollo de capacidades empresariales como digitales”.

4

Innovar en el desarrollo de producto para incorporar la experiencia. Existe una demanda a la que en ocasiones las entidades culturales no logran llegar, mientras otras lo logran con éxito.

Un ejemplo de ello es Fever, empresa que apoya a los creadores de contenido para hacer realidad sus proyectos creativos, incorporando la "experiencia al producto". Para **Ignacio Bachiller y Alexandre Pérez**, cofundadores y co-CEOs de la empresa, "Hemos logrado que 2,5 millones de personas asistan a los conciertos de música clásica bajo el formato "Candlelight", somos probablemente el mayor organizador de conciertos de música de clásica del mundo".

5

Innovar en la manera de transmitir el producto y entrar de lleno en las redes sociales. Incorporar las nuevas técnicas de marketing, también el digital, es un camino fundamental para cubrir las necesidades de público de algunas entidades culturales. La entidad cultural puede aspirar a conectar con los mercados internacionales de manera más directa.

Asumir que el público actual se puede trasladar de ciudades para vivir las experiencias de un determinado espectáculo en vivo es clave para entender la importancia y el alcance de las técnicas de marketing actuales.

6

Incorporar la contabilidad analítica a la entidad cultural, en especial a los proyectos es una herramienta crítica para una buena gestión. En el contexto actual es fundamental contar con esta herramienta. La sustitución del efectivo en la actividad de la entidad cultural favorecerá la transparencia de sus actividades, lo que le puede permitir acceder a más fondos, tanto públicos como privados.

7

Identificar las métricas clave que ayuden a conocer el estado diario de la entidad cultural. Las métricas integradas en la contabilidad analítica pueden permitir a la entidad cultural identificar los productos más rentables y de mayor impacto, así como los proyectos que pueden optar a lograr más financiación pública o privada.

La entidad cultural que incorpora las métricas también puede determinar con mayor precisión el cumplimiento de su misión y visión para la sociedad, así como medir el éxito de su oferta cultural.

Se puede atender al siguiente ejemplo: *un concierto de música clásica que se realiza en una sala de espectáculos de Madrid.* Algunas métricas de resultados e impacto que se podrían considerar serían las siguientes:

- ▶ Número de espectadores que asisten al concierto.
- ▶ Porcentaje de ocupación de la sala.
- ▶ Porcentaje de espectadores vulnerables (género, edad, etnia, religión).
- ▶ Incremento del interés en aprender música u otro género cultural (teatro, danza).
- ▶ Incremento de los conocimientos musicales.
- ▶ Incremento de la asistencia a eventos culturales a medio/largo plazo.
- ▶ Incremento en la felicidad de los asistentes (mediante encuestas de satisfacción antes y después del evento).

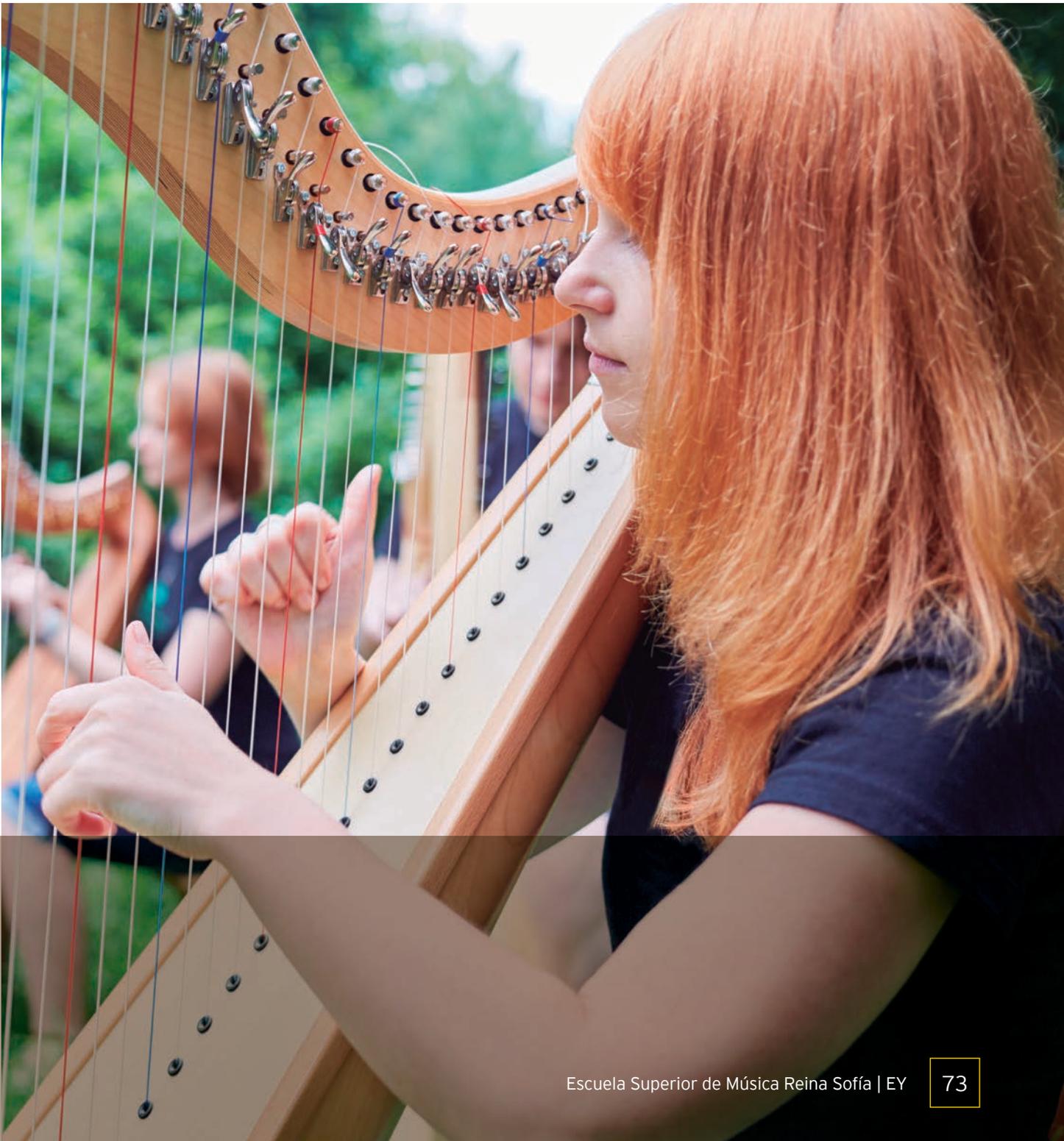
Algunas de estas métricas se pueden analizar mediante una encuesta sencilla desde el smartphone de los asistentes, antes y después del concierto, usando los nuevos métodos de *data analytics*.

8

Las entidades culturales que aspiren a un cambio de mentalidad pueden realizar un plan estratégico que les enfoque a lograr un crecimiento de la actividad creativa pero también una rentabilidad total⁴⁴, que atraiga a posibles inversores privados y de impacto.

El plan estratégico es una herramienta fundamental para analizar el estadio actual de la entidad en los vectores de crecimiento presentados. La entidad cultural puede identificar áreas de mejora e iniciativas concretas que desarrollar.

⁴⁴ La rentabilidad total se compone de una rentabilidad financiera, una rentabilidad social y una rentabilidad medioambiental. La rentabilidad total es la exigida por los inversores de impacto.

Para evaluar el estadio en el que se encuentra una entidad cultural, así como la implementación de estas recomendaciones que les encaminen a una mejora en la profesionalización, se puede emplear la matriz inferior.

Hoja de ruta organizaciones culturales

Nivel de profesionaliz.	Bajo a medio	Medio a bueno	Buena a muy bueno	Muy bueno a excelente
Foco	Ofrece un programa artístico de calidad	Consigue fundamentos básicos de gestión	Foco en elevar calibre de perfiles y especialización	Mejora continua e innovación
Áreas de intervención	Programación artística de calidad ▶ Desarrolla propuesta artística de calidad ▶ Posiciona propuesta artística que atrae público/audiencia Fuente de financiación suficiente ▶ Fuente de financiación pública/privada le sirve para cubrir necesidades Enfoque en perfiles artísticos ▶ Organización formada por perfiles artísticos/ académicos ▶ Las principales áreas no artísticas (financiera, legal, captación,...) las externaliza	Datos y rendición de cuentas ▶ Transparencia en los datos y publicación de cuentas anuales ▶ Realiza auditoría de cuentas Sistemas y gestión interna ▶ Desarrollo de contabilidad analítica ▶ Incorpora análisis de rentabilidad, ocupación y audiencia en su toma de decisiones ▶ Rediseño organizativo con optimización de programas Fuentes de financiación ▶ Comienza a diversificar fuentes de financiación incorporando nuevas fuentes ▶ Metodología y dedicación a captación de fondos Orientación hacia el público/audiencia ▶ Incorpora elementos externos de demanda y pricing en la toma de decisiones ▶ Utilizar marketing y comunicación de forma más estratégica y segmentada	Separación de perfiles de gestión y artístico ▶ Incorpora especialistas cualificados en las áreas no artísticas (captación de fondos, marketing y comunicación, operaciones, financiero) ▶ Consigue equilibrio entre prioridades artísticas y necesidades de financiación Invierte en educación en gestión en perfiles artísticos ▶ Incorpora y desarrolla perfiles artísticos pero con formación/ experiencia en gestión Fuentes de financiación ▶ Desarrollar fuentes diversificadas de financiación sostenibles en el tiempo ▶ Asigna perfiles a necesidades de financiación Planificación estratégica ▶ Incorpora plan estratégico y necesidades de financiación a medio plazo en sus planes ▶ Desarrolla visión a medio y largo plazo	Cultiva las relaciones con el sector compartiendo mejores prácticas ▶ Genera oportunidades de colaboración ▶ Aprende e incorpora buenas prácticas del sector cultural y otros sectores Actúa como referente ▶ Construye alianzas con otras instituciones ▶ Incorpora tendencias actuales: sostenibilidad y contribución a los ODS, plan de igualdad sectorial Incorpora la medición de impacto de la cultura como un eje fundamental ▶ Guía sus decisiones de futuro ▶ Permite conseguir financiación Optimizar fuentes de financiación ▶ Aprovecha las oportunidades filantrópicas, el sector público y el mercado de capitales

Si bien en la actualidad la inversión de impacto en las Artes Escénicas y la Música Clásica es aún secundaria, algunos business cases se empiezan a identificar en el sector a nivel internacional, que abren un camino a seguir para las inversiones privadas y de impacto en el sector.

■ Análisis de externalidades: un foco de atracción para los inversores sostenibles

Beneficiario	Birmingham Royal Ballet	Techstars	Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi Siracusa	21 instituciones sin ánimo de lucro del sector AEM	Philharmonie Des Enfants
País	Reino Unido	Estados Unidos	Italia	Estados Unidos	Francia
Inversor	▸ Bank of America ▸ Nesta ▸ Esmée Fairbairn Foundation ▸ Calouste Gulbenkian Foundation ▸ Arts Council England	Concord	Oltre Venture	Propel Nonprofits	▸ Inness ▸ France active ▸ Banque des Territoires ▸ Maif Impact
Cantidad	£215.000	\$30.000/empresa	n.a.	n.a.	€10M
Fecha	2017	2021	2018	2016	2020
Resumen	Mediante esta inversión la dirección de la organización benéfica trata de adaptar la producción a lugares alternativos con el fin de ampliar su programa de representaciones	Concord comprometerá una inversión inicial adicional de 30.000 dólares en cada una de las empresas aceptadas en el programa Techstars Music Accelerator 2021 que cumplan los criterios de la Iniciativa de Impacto de Concord	La Academia de Bellas Artes de Siracusa apoyada por Oltre Venture, es hoy un punto de referencia para decenas de estudiantes extranjeros que van a Sicilia atraídos por una formación de muy alto nivel	Algunos ejemplos de los beneficiarios son Penumbra Theatre Company, FilmNorth, TU Dance, etc. La inversión consiste en un "Forgivable Loan" con un periodo de tres años para el repago.	Gracias a esta inversión, ha podido hacerse realidad el proyecto de la Philharmonie Des Enfants, un espacio dedicado a niños de entre 4 y 10 años con el objetivo de que interactúen de distintas maneras con la música.

A nivel español, encontramos varios proyectos de mecenazgo, patrocinio e inversión vinculados a la cultura, algunos con la involucración de fondos de impacto especializados. Algunos ejemplos serían Fever, La Fura dels Baus, Whatscine⁴⁵, entre otros.

En el resto de Europa, también aparecen algunos proyectos del sector cultural vinculados a la economía impacto, con algunos ejemplos como: los Museos de la Ilusión, Artnova y *La Philharmonie des Enfants*⁴⁵.

⁴⁵ Para un mayor detalle: <https://feverup.com/>; <https://lafura.com/>; <https://www.whatscine.es/>.

⁴⁶ Para un mayor detalle: <https://www.museumofillusions.com/>; <https://artnova.fr/en/>; <https://philharmoniedeparis.fr/en/philharmoniedesenfants>.

7 Glosario

AEM:

Las Artes Escénicas y la Música Clásica

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:

En el año 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan de acción enfocado en la mejora de la vida de las personas y del planeta y se concreta en 17 objetivos interconectados entre sí, en el ámbito económico, social y ambiental, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se definen en este glosario. Fue adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Economía de impacto:

Corriente económica enfocada en la búsqueda del beneficio del conjunto de la sociedad por medio no solo del beneficio económico sino también del social y medioambiental.

European Venture Philanthropy Association (EVPA):

EVPA es una comunidad que desde 2004 se compone por

organizaciones que buscan crear un impacto social positivo por medio de la filantropía en Europa. Concretamente las organizaciones que la componen se enfocan en la práctica de la filantropía de riesgo (entendida como la metodología de inversión basada en un propósito social, brindando apoyo financiero y no financiero) y en la inversión social.

Global Impact Investing Network (GIIN):

GIIN es la principal red mundial de inversiones de impacto, dedicada a incrementar el volumen y eficacia de las inversiones de impacto en todo el mundo.

Inversión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) o Environmental, Social & Governance (ESG)

(ESG) en inglés: La inversión sostenible y responsable es aquella filosofía de inversión que desde una aproximación a largo plazo integra los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de la cartera de inversión. Fuente: Spainsif.

Inversión de impacto:

Las inversiones de impacto son aquellas inversiones realizadas en compañías, organizaciones y fondos con la intención de generar un impacto social y medioambiental medible junto a una rentabilidad financiera. Pueden llevarse a cabo tanto en mercados emergentes como desarrollados, y perseguir un rango de retorno financiero que va desde inferior al mercado a de mercado, dependiendo de las circunstancias. Fuente: GIIN, en el informe de Spainsif.

Inversión responsable:

La inversión responsable es aquella estrategia de inversión que incorpora a los criterios de decisión y gestión, factores ambientales, sociales y gubernamentales. Fuente: UNEP Finance Initiative.

Inversión temática (fondos de inversión temáticos):

La inversión temática hace referencia al enfoque de inversión centrado en la predicción de las tendencias a largo plazo que producirán cambios estructurales, en lugar de la predicción del rendimiento de empresas o sectores específicos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptaron en 2015 por las Naciones Unidas en busca de que los distintos países se comprometían a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad de todas las personas teniendo como límite para lograrlo el año 2030. Concretamente, son 17 ODS de distintas áreas sociales, económicas y ambientales pero interconectados de manera que las acciones en uno de ellos afectan a los resultados de otras. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

Plan de acción para la recuperación de España aprobado por el Gobierno de España. De especial interés para la cultura es el componente 24 del plan, publicado el 16 de junio de 2021, por el cual se espera destinar 350 millones de euros al sector cultural bajo el objetivo "Revaloración de la industria cultural".

Programme Related Investments (PRIs):

Inversiones reguladas en EEUU que tienen como objetivo principal lograr uno o más propósitos iniciales de una fundación y dónde la rentabilidad financiera no es su objetivo principal. Fuente: Internal Revenue Service, USA.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Corporate Social Responsibility en inglés (CSR):

Forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Fuente: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Sostenibilidad (financiera, medioambiental, etc.):

La sostenibilidad es la gestión de los recursos para satisfacer las necesidades actuales, sin poner en riesgos las necesidades del futuro. La sostenibilidad se puede observar desde un punto de vista conjunto incluyendo el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente.

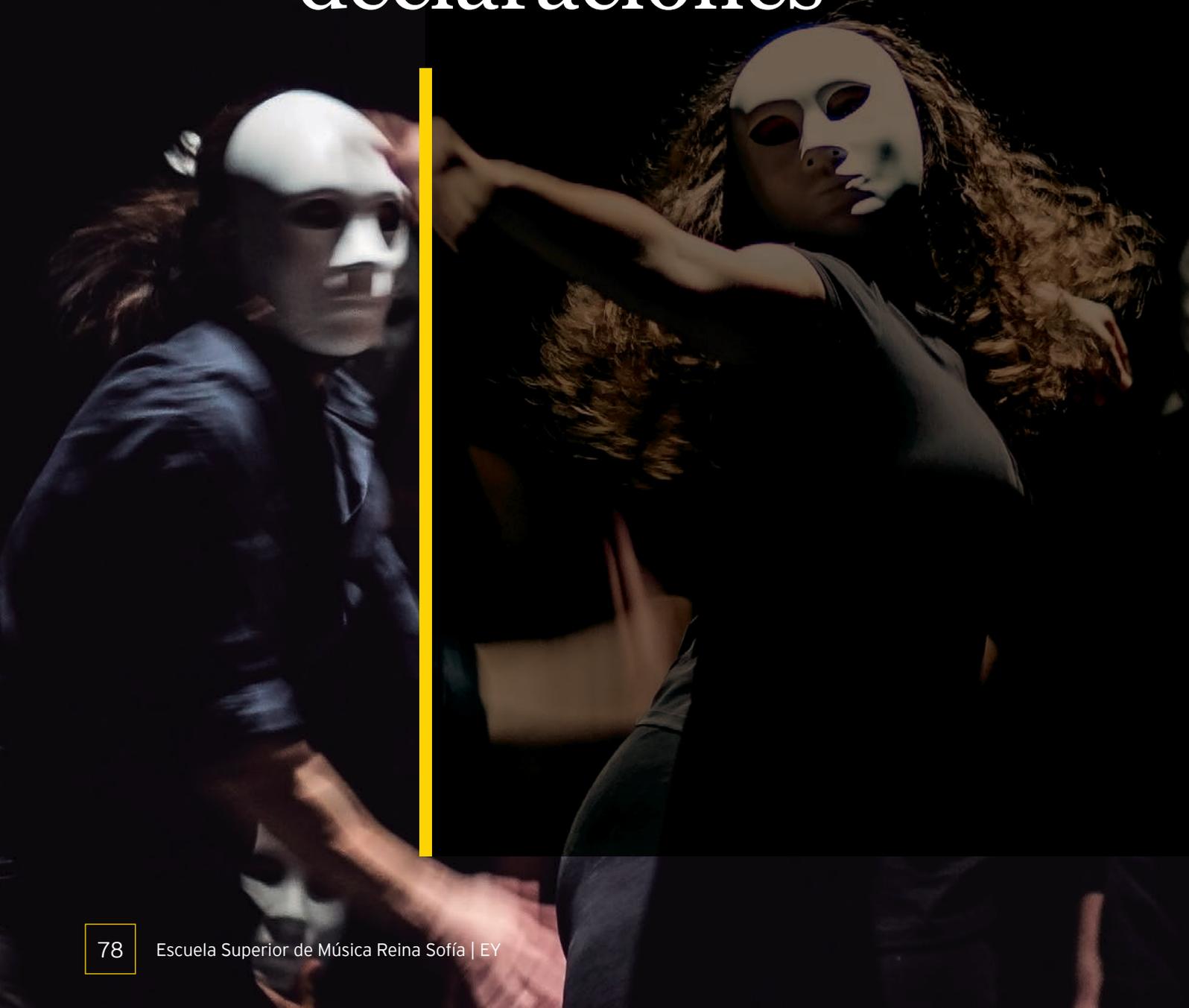
Teoría del Cambio: La Teoría del Cambio es un modelo que nos permite explicar todas las actividades y condiciones que afectan a una serie de resultados finales. Esto nos hace posible representar qué hay que cambiar y visualmente observar cómo se producirán estos cambios en nuestro entorno. Puede realizarse para cualquier tipo de actividad, proyecto, estrategia o política. Fuente: UNICEF y *National Endowment for the Arts*.

€m-m:

miles de millones de euros.

8

Relación de entrevistas y declaraciones

Listado de expertos, directivos e inversores entrevistados

Nombre	Entidad	Cargo
Entidades culturales y relacionados		
Inma Ballesteros	Observatorio de Cultura y Observación Fundación Alternativas	Directora
Llorenç Caballero	Ibermúsica	Director
Pilar Cárdenas	Advisory Board for the Arts	Directora senior
Jesús Cimarro	Academia de las Artes Escénicas de España	Presidente
Maite Esteve	Fundación Cataluña Cultura	Directora
Ignacio García-Belenguer	Teatro Real	Director
Katarina Gurska	Centro Superior de Enseñanza Musical KATARINA GURSKA	Fundadora y directora de enseñanza musical
Karen Freeman	Advisory Board for the Arts	Directora ejecutiva
Claudia Morgana	Asociación de Danza: Dance From Spain	Coordinadora
Raquel Rivera	Fundación Orquesta y Coro Comunidad de Madrid	Directora gerente
Elena Roncal	Fundación Orquesta y Coro Comunidad de Madrid	Directora jurídico-financiera
Inversores y otros colaboradores		
Teresa Azcona	Creas Capital / ARTE Inversión	Miembro de la Junta Directiva
Luis Berruete	Creas Capital	Cofundador y socio gerente
Patricia Gabeiras	Gabeiras & Asociados	Socia fundadora
Nicolás Jiménez-Ugarte	Artá Capital	Socio director
Isabelle Le Galo Flores	Fundación Carasso (Arte Ciudadano)	Directora para España
Lorenzo Martínez de Albornoz	GPF Capital	Socio fundador y director
Ricardo Miró-Quesada	Arcano Impact Fund	Socio responsable de Private Equity
Juan Luis Ramírez	Portobello	Socio fundador
Elena Rico	Impact Partners	Socia fundadora y directora
Javier Santiso	Venture Capital Mundi Ventures	Socio fundador
Fernando Trueba	Corpfin Capital	Socio gerente
Juliette Averseng	KOIS Invest	Principal
Juan Antonio García Peredo	Elipsis Capital	Socio gerente
Carlos Pérez de Jáuregui	Nazca Capital	Socio

Sector público		
Fernando Bigeriego	Industrias Culturales (Ministerio de Cultura y Deporte)	Vocal asesor
Adriana Moscoso del Prado Hernández	Industrias Culturales (Ministerio de Cultura y Deporte)	Directora general de Industrias Culturales
Académicos		
Rafael Puyol	Universidad Complutense de Madrid / Instituto de Empresa (IE) / UNIR	Rector Universidad Complutense de Madrid-Vicepresidente ejecutivo de la Fundación IE Presidente

Listado de directivos cuya organización forma parte del Patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía que han aportado información o declaraciones

Nombre	Entidad	Cargo
Carlos Casas	BBVA	Responsable Global Talento y Cultura
Juan José Cano	KPMG	Presidente
Fuencisla Clemares	Google	Directora general
Fernando Encinar	Idealista	Director ejecutivo
Rafael Fernández de Alarcón	Telefónica	Director de Marca, Patrocinio y Medios
Donato González	Grupo Société Générale	Presidente España
David Hayon	Edmon de Rothschild	Head of Latam de business development
Federico Linares	EY	Presidente
Sonia Mulero	Fundación Banco Sabadell	Directora
Fernando Ruiz	Deloitte	Presidente
Alfonso Serrano-Suñer	Management Solutions	Presidente
Pilar Suárez-Inclán	Reale Seguros	Directora Comunicación Institucional y RSE
Luz Usamentiaga	Orange	Directora de Regulación, RRII, Comunicación Externa, RSC y Fundación

Ejemplar impreso en papel procedente de bosques gestionados sosteniblemente,
elaborado mediante procesos respetuosos con el medioambiente.

