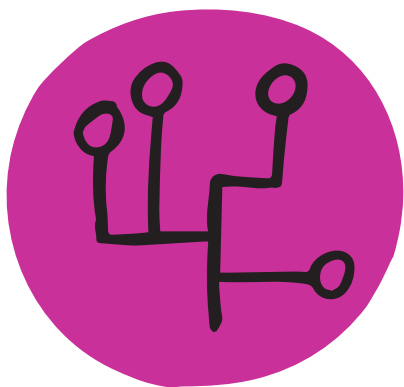

El futuro de la economía naranja *

Fórmulas creativas para mejorar vidas en
América Latina y el Caribe

* Creatividad
Cultura
Diseño
Arte
Turismo
Medios de comunicación

Institute for the Future

El Institute for the Future (ITF) es una organización independiente, sin fines de lucro 501 (c) (3) de investigación estratégica y organización educacional que celebra casi 50 años de experiencia en la formulación de predicciones. Lo esencial de nuestro trabajo consiste en identificar tendencias emergentes y discontinuidades que transformarán la sociedad y el mercado global.

Nuestra investigación genera las predicciones necesarias para crear perspectivas novedosas que conduzcan a la acción y abarca un amplio terreno de futuros profundamente transformadores, desde la salud hasta la tecnología, el lugar de trabajo, el aprendizaje y la identidad humana. El Institute for the Future tiene su sede en Palo Alto, California (www.iftf.org).

Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados de la región. Ha sabido capitalizar proyectos que apoyan y demuestran el impacto de las industrias creativa y cultural, con numerosas operaciones que utilizan la cultura, el arte y la creatividad como herramientas para el desarrollo socioeconómico orientado a mejorar vidas.

ITF

Autores: Tessa Finlev, Rachel Maguire, Ben Oppenheim, Sara Skvirsky

Diseño: Robin Bogott, Karin Lubeck

Edición: Lorraine Anderson

BID

Directora de proyecto: Alejandra Luzardo, Especialista Líder de Comunicaciones, BID

Colaboradores: Fadrique Iglesias, Eliana Prada y Ximena Rodríguez

Agradecimientos

Este informe es una colaboración entre el Institute for the Future (ITF) y la Oficina de Relaciones Externas (EXR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dirigido por Marcelo Cabrol y supervisado por la Jefa de la División de Asuntos Culturales, Creatividad y Solidaridad, Trinidad Zaldivar. Agradecemos especialmente a los miembros del personal del BID que participaron en las entrevistas individuales y en las reuniones de investigación en Washington D.C.: Elba Agusti, Xiomara Aleman, María Micaela Cordero, Matteo Grazi, Andrés Guillermo Blanco, César Buenadicha, Horacio Cristian Terraza, Elizabeth Davidsen, Ángela Funez, Ignacio de León Delgado, Adela Moreda, Luis Simon, Paolo Valenti López, Maritza Vela y Patricio Zambrano.

Este informe fue investigado, escrito, diseñado y producido por el ITF en inglés. Con el permiso del ITF, el Banco Interamericano de Desarrollo trabajó con proveedores de servicios lingüísticos para obtener una traducción de calidad al español y portugués. Note que el contenido de las versiones traducidas puede diferir del material original y que el ITF no puede garantizar la exactitud de la traducción. Todas las traducciones permanecerán bajo el derecho de autor original.

CC-IGO BY-NC-ND 3.0 IGO | © 2017 Institute for the Future - Banco Interamericano de Desarrollo | SR-1926

Copyright © 2017 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del Institute for the Future, del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representan.

Prólogo del BID	i
Introducción	1
Los motores del cambio	2
El futuro de la economía naranja	4
Ámbitos de innovación	7
Conclusiones	18
Intersecciones en sectores de desarrollo	20
Notas finales	22

Para la mayoría de las personas, la relación entre las industrias creativas y culturales y un banco de desarrollo no salta a la vista. Desde esa óptica, actividades como el cine o la moda tienen poco o nada que ver con el mundo de la economía. Tal vez no saben que estas industrias emplean a casi 29,5 millones de personas en todo el mundo y generan ingresos por más de 2,25 billones de dólares al año. Como se señala en **La Economía Naranja: una oportunidad infinita**, si las industrias culturales y creativas fuesen un país, serían la cuarta economía mundial.

La Economía Naranja fue el primer libro publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo para analizar el impacto económico de estas industrias en América Latina y el Caribe. Desde su lanzamiento en el 2013, ha sido una de las publicaciones más descargadas en la historia del BID. La obra desencadenó una discusión que no se ha agotado sobre cómo pueden nuestros países sacar mayor provecho de estas industrias.

Ese debate se amplió y profundizó con la reciente publicación del libro electrónico **Economía Naranja: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe**. Esta serie de estudios de caso sobre 50 notables iniciativas en 12 países brinda un argumento contundente sobre la creatividad como motor de la innovación y de estas industrias como forjas de talento emprendedor, dos factores clave para acelerar el desarrollo de nuestra región.

Para seguir estimulando esta conversación, el BID encargó al *Institute For the Future* un estudio sobre cómo podrían impactar en las industrias culturales y creativas varias de las grandes tendencias que están cambiando al mundo. El producto de ese análisis es la presente publicación, **El futuro de la Economía Naranja: fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe**.

El objetivo del *Institute for the Future* en este estudio no fue formular predicciones exactas ni mucho menos recomendaciones de políticas públicas, sino estimular un diálogo más rico en torno a nuevas ideas y oportunidades que podríamos capitalizar si sacamos provecho a nuestro recurso más valioso —el talento de nuestra gente.

Trinidad Zaldívar
Jefa de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad
Banco Interamericano de Desarrollo

El campo del desarrollo económico se encuentra en un momento crucial. El potencial transformador de la revolución digital aún está por cumplirse y las nuevas y disruptivas tecnologías y modelos de negocio han comenzado transformar las economías y las sociedades en los niveles más básicos: cómo funcionan y se organizan las empresas y cómo se diseñan y se suministran los productos y servicios. En toda América Latina y el Caribe, las organizaciones para el desarrollo y los gobiernos se esfuerzan para encontrar nuevas maneras de promover el bienestar económico y social. En su intento por mejorar la capacidad de promover la resiliencia a nivel individual y nacional, se enfrentan a sucesivos obstáculos. Durante medio siglo, se han utilizado numerosos instrumentos fundacionales del desarrollo. Pero esos instrumentos no se diseñaron tomando en consideración las tecnologías y desafíos del presente, y menos aún los del futuro. A medida que sigue desplegándose el cambio social, tecnológico y económico, se necesitarán nuevos enfoques para promover el trabajo, la salud y una vibrante vida cultural.

* ¿Qué quiere decir economía creativa y cultural, o economía naranja?

Este informe, se refiere a la “economía creativa y cultural” como abreviación del ecosistema definido por el BID en su informe *La economía naranja: una oportunidad infinita*. Abarca la economía creativa y cultural y sus industrias asociadas, sus actividades de apoyo creativo, el diseño, los nuevos medios de comunicación, el software, las artes y el patrimonio. En esta economía, el talento y la creatividad constituyen los principales insumos y recursos.

* Los estudios como el propio informe del Banco Interamericano de Desarrollo, *La economía naranja: una oportunidad infinita*¹, y la publicación de la UNESCO de 2013, *Informe sobre la economía creativa: Ampliar los cauces de desarrollo local*², han planteado un argumento constructivo a favor del rol transformacional de la economía creativa y cultural para generar riqueza y oportunidades de empleo sostenibles, equitativas e incluyentes. Al explotar el poder de la economía creativa y cultural los países se pueden beneficiar de un recurso natural crucial que ya poseen: la riqueza del talento de las personas para crear valor.

El futuro de la economía creativa y cultural: la transformación de América Latina y el Caribe

¿Cómo evolucionará este panorama a lo largo de los próximos 10 años y posteriormente, a medida que los instrumentos de la producción creativa y el consumo se democratizan cada vez más? ¿Cómo podrían los países y las comunidades en América Latina y el Caribe modificar su manera de pensar y aprovechar la economía creativa y cultural para dar lugar a un desarrollo verdaderamente sostenible? A fin de responder a esa pregunta, primero debemos dar un paso atrás y entender el panorama del cambio.

Hemos aplicado dos métodos para evaluar el potencial de la economía creativa y cultural para la creación de valor en América Latina y el Caribe en los próximos años. En primer lugar, identificamos los principales motores del cambio que configurarán la economía creativa y cultural en todo el mundo en la próxima década. Luego, sobre la base de esos resultados, definimos 10 ámbitos de innovación en los cuales, si se toman las decisiones adecuadas, se puede aprovechar esta nueva economía creativa y cultural del futuro para alcanzar un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

Los motores del cambio

ITF comienza cada ejercicio de predicción pensando en los grandes cambios disruptivos de gran alcance que probablemente reconfigurarán el mundo del futuro.

Es demasiado fácil permanecer atrapado en supuestos y sistemas del pasado y el presente, es decir, las reglas no escritas por las que se rigen las personas, a menudo sin siquiera cuestionarlas. La identificación y exploración de los motores del cambio ofrece una oportunidad para repensar la manera de hacer las cosas; explorar fuentes de transformación, y desarrollar nuevas estrategias que sirvan de forma más adecuada a las necesidades del futuro.

Nuestra investigación ha identificado cinco grandes fuerzas motrices del cambio en el ecosistema de la economía creativa y cultural global. Estas fuerzas no se limitan a una sola región, aunque en este informe nos centramos en su impacto en América Latina y el Caribe. Más bien, son un reflejo del carácter interconectado y fluido de la creatividad, la cultura y otros canales, independientemente de las fronteras. Estas cinco fuerzas motrices transformarán el potencial de la economía creativa y cultural para contribuir a un futuro más sostenible y próspero en América Latina y el Caribe.

Hasta hace poco, la interpretación de las noticias, los eventos, la cultura y otros ámbitos estaba determinada por una pequeña elite —aquellos con control de los canales de los medios de comunicación— que armaba una narrativa oficial unívoca, que la sociedad seguía en forma colectiva. Sin embargo, Internet, las plataformas de las redes sociales, las cámaras fotográficas digitales y el aumento de los viajes y las migraciones han alterado por completo ese control y han creado un tejido de narrativas producto de diversas culturas, pueblos, ideas y perspectivas. Esta diversidad de voces ha cambiado las expectativas, y la gente actualmente exige más de los relatos que escucha. Además de querer que las narrativas se amplíen más allá de un único punto de vista, los individuos están buscando contenidos y productos que reflejen sus valores y preferencias.

El crecimiento de la representación incluyente en el trabajo creativo está dando lugar a una nueva generación de productos y de empresas creativas. Los creadores de contenidos de las redes sociales están explorando modelos de reparto de los ingresos de publicidad y suscripciones; y las tecnologías emergentes, como la realidad virtual y las tecnologías envolventes están capturando los relatos de una manera novedosa y permitiendo a las personas verificar la credibilidad y exactitud de la información a través de la experiencia directa. El rol de la narrativa también comienza a entenderse de nuevas maneras a medida que se reconoce su potencial para sanar y hacer confluir a las comunidades. Las historias que versan sobre cómo las empresas creativas producen efectos expansivos y, eventualmente, producen valor, se están convirtiendo en un elemento clave para medir el impacto de la economía creativa y cultural.

Los eventos climáticos extremos han dejado al descubierto la vulnerabilidad del paisaje global a medida que el clima cambiante altera los patrones meteorológicos y la topografía en todo el mundo. A lo largo de la próxima década, los tifones y huracanes, las inundaciones, las sequías y el aumento del nivel de los mares amenazarán la estabilidad ambiental de las regiones y exigirán un reajuste permanente, es decir, saber adaptarse y responder a las condiciones actuales. El impacto del cambio climático en la biodiversidad empobrecerá algunas regiones como el Amazonas, que hasta ahora han servido como repositorio de la sabiduría de los pueblos indígenas y de materiales naturales que pueden servir de inspiración para la innovación. Mientras el cambio climático transforma el mundo físico, el impulso permanente hacia un desarrollo homogeneizado también está poniendo en riesgo la diversidad cultural.

Estos panoramas en constante transformación alumbrarán necesariamente una nueva era creativa. Los artistas y quienes trabajan en las industrias creativas y culturales han sido desde hace mucho los primeros en reaccionar y en pronunciarse de manera crítica en la batalla contra el cambio climático. A medida que persistan los efectos de este último y se desvanezcan las culturas indígenas, las sociedades dependerán de los creativos no solo para realizar un registro convincente de los mundos que desaparecen sino también para contribuir a imaginar una nueva normalidad que trascienda el paradigma de permanencia anterior. Los arquitectos y diseñadores, los escritores y actores, los coreógrafos y músicos contribuirán a mantener viva la diversidad cultural mientras ayudan a crear resiliencia en esta era de incertidumbre planetaria.

Tecnologías:
de lo físico
a lo digital

El arte, las expresiones culturales y los objetos que las personas crean siempre han estado dirigidos por los medios de comunicación, o por materiales a los que la gente tiene acceso. Los materiales del pasado —la pintura al óleo, el bronce y el concreto— están abriendo camino para nuevos medios. Las tecnologías digitales ya están sentando las bases para la próxima revolución creativa. En la década por venir, los artistas y las industrias creativas y culturales añadirán nuevos medios digitales y físicos a su conjunto de instrumentos. Los artistas y los diseñadores utilizarán la biología sintética para crear una nueva moda y arquitectura, dependerán de la inteligencia artificial para contribuir a generar arte y música de calidad y emplearán la realidad virtual y aumentada para imaginar mundos completamente nuevos en 3D y capturar culturas en vías de desaparición.

Las tecnologías también proporcionan nuevas plataformas para que los artistas colaboren en empresas de generación de ingresos, así como para distribuir y registrar como propiedad intelectual la producción creativa, ya sea el producto un videojuego, una pintura o un tema musical. Las tecnologías de libro mayor distribuido, del inglés *distributed ledger technologies*, están creando nuevos modelos que cambian la manera de probar los productos, de adjudicarles un precio y de pagar a los creadores, lo que conducirá a una mayor equidad en cuanto a la forma que los individuos tendrán de beneficiarse del producto creativo. Nuevos instrumentos de recopilación de datos y análisis podrían hacer posible por primera vez una evaluación precisa de la medida y el valor de la economía creativa y cultural.

Finanzas:
de modelos excluyentes
a financiamiento
accesible y
transparente

Un conjunto de nuevos instrumentos y estructuras de financiamiento prometen reemplazar los modelos existentes, que tienden a excluir a los creativos de la participación debido a los vaivenes de sus flujos de ingresos. Este menú más diverso de opciones de financiamiento para la economía creativa y cultural incluye el *crowdfunding*, el *crowd equity*, las monedas digitales, los contratos inteligentes y otros. Muchas de estas nuevas opciones se centran en aumentar la inclusión financiera, eliminando intermediarios y basándose en la transparencia financiera de modo que todos —desde los seguidores y clientes hasta los propios artistas— sepan exactamente de dónde vienen los productos creativos y hacia dónde va su dinero.

Los nuevos modelos financieros generarán nuevas empresas creativas mediante la apertura de nuevos mercados directos al consumidor para los productos creativos. Eventualmente, estos nuevos instrumentos y estructuras cambiarán la manera de conceptualizar, de fijar el precio del contenido creativo y, por extensión, de saber cuánto se paga a los creativos. Y lo que es todavía más importante: democratizarán el acceso al capital de trabajo y, de esta manera, abrirán la puerta a que otros aspirantes a artistas, productores y diseñadores formen parte de y hagan crecer la economía creativa y cultural, quizá incluso convirtiendo la propia creatividad en una moneda que debe ser aprovechada, recompensada y valorada.

Trabajo:
del empleo fijo a un
ecosistema de
formas de
sustento

En el transcurso de una sola generación, la economía digital ha transformado la naturaleza del trabajo. Las plataformas de microtrabajo en línea han cambiado el trabajo, de manera que una tarea pasa a ser una cadena de tareas que se pueden distribuir en redes abiertas entre pares. Los creativos pueden asumir microtareas en su tiempo libre, y así continuar construyendo su reputación y ampliar su red de contactos y sus negocios. En la próxima década, el trabajo en línea comenzará a desdibujar las limitaciones geográficas de la economía creativa, permitiendo a los diseñadores construir carreras y redes en ciudades remotas y territorios virtuales. Un arquitecto en Tegucigalpa puede construir una carrera ideando una infraestructura resiliente al clima mientras trabaja con un equipo que se reúne, diseña y prueba todas sus inversiones completamente en realidad virtual. Un diseñador puede trabajar en una nueva creación, uniéndose a lluvias de ideas remotas y aportando su perspectiva creativa en cuestión de un momento.

¿Desventajas? El trabajo es hoy más fragmentado, impredecible e inseguro que nunca antes. Estas transformaciones requerirán nuevas redes de seguridad para ayudar a los creativos a gestionar la volatilidad económica y recuperarse de los reveses. Los centros creativos cooperativos reemplazarán el lugar de trabajo tradicional de los trabajadores autónomos, brindándoles acceso a la orientación, formación y los recursos que de otra manera no tendrían.

Ante la ausencia de apoyo institucional, los creativos tendrán que aprovechar al máximo los sistemas de financiamiento ad hoc, los instrumentos avanzados de coordinación y colaboración y las nuevas plataformas de distribución.

El futuro de la economía naranja

Fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe

¿Cómo funcionarán nuestros cinco motores del cambio en América Latina y el Caribe? Su impacto se hará sentir en 10 ámbitos de innovación, donde la economía creativa y cultural del futuro podría aprovecharse para alcanzar un desarrollo sostenible y la prosperidad en la región.

REPARTO DEL INGRESO SOCIAL

Los sitios de las redes sociales atraen a los creadores de contenidos con modelos de reparto del ingreso, inaugurando nuevas fórmulas para que los creativos digitales puedan ganar dinero por su trabajo.

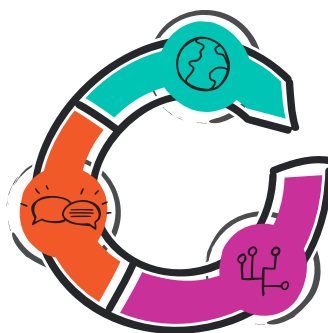
LOS ARTISTAS, LOS PRIMEROS EN RESPONDER

Los países y las comunidades se vuelven hacia las artes como un componente adicional esencial de la respuesta multidisciplinaria de emergencia ante los desastres naturales.

Narrativas:

de una fórmula única a la representación incluyente

AMPLIFICACIÓN DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES

Las tecnologías emergentes capturan los conocimientos tradicionales y comprometen a una nueva generación en la producción creativa y cultural de primera línea

Trabajo:

de empleos fijos a un ecosistema de formas de sustento

FINANCIAMIENTO PRO-CREATIVOS

Los gobiernos encuentran maneras de disminuir el riesgo de la economía creativa y cultural mediante una combinación de sistemas de financiamiento, canales de inversión y redes de protección social.

COOPERATIVISMO DE PLATAFORMAS

Las cooperativas de negocios y de empleo proporcionan la gestión, el apoyo administrativo y los servicios profesionales que los creativos autónomos necesitan para ganarse la vida.

CLAVE:

Cinco **motores** del cambio

Diez **ámbitos** de innovación

Geografías:

de un terreno estable a una recalibración permanente

CUANTIFICANDO EL IMPACTO CREATIVO

Las nuevas técnicas de **recopilación de datos** y **análisis de datos** proporcionan un mapa de alta fidelidad de los beneficios de la economía creativa y cultural y una perspectiva novedosa de cómo amplificar su valor.

MERCADOS Y NUBES CREATIVAS REGIONALES

Los nuevos mercados regionales de productos culturales ayudan a los creativos a construir un modo de vida y a los países a crear marcas, dinamizando el intercambio cultural e integrando las economías.

Financiamiento:

de modelos excluyentes a financiamiento accesible y transparente

INSPIRADOS EN LA NATURALEZA

El **biomimetismo** y la **biología sintética** se combinan para posibilitar un conjunto de productos y servicios innovadores basados en la biología que disminuyen el daño humano al medio ambiente.

Tecnologías:

de lo físico a lo digital

EMPODERAR A LAS MUJERES EN TECNOLOGÍA

Se alienta a las mujeres y las niñas a ver el diseño y el desarrollo de los videojuegos como una industria acogedora y se les presta apoyo para crear estudios de **videojuegos gestionados por mujeres**.

CADENA DE BLOQUES PARA LA AUTENTIFICACIÓN O BLOCKCHAIN

Las **tecnologías de libro mayor distribuido** democratizan la propiedad intelectual y facilitan que a los creativos se les reconozca y compense por los productos que crean.

Ámbitos de innovación

La verdadera disrupción tiene lugar cuando los motores del cambio se combinan e interactúan con los contextos locales. ¿Cómo será vivir en este mundo transformado?

¿Cuáles son las nuevas innovaciones que surgirán cuando los nuevos instrumentos, técnicas, tecnologías y panoramas de la economía creativa y cultural sean el trasfondo de la vida diaria de las personas?

Estos 10 ámbitos de innovación demuestran cómo la economía creativa y cultural transformada podría aprovecharse para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible en América Latina y el Caribe en los próximos 10 años y posteriormente. Cada ámbito de innovación contiene dos señales de cambio que constituyen ejemplos de nuevas maneras de pensar o hacer las cosas hoy en día en el mundo real. Las señales de cambio actúan como datos sobre el mundo futuro que describen los ámbitos de innovación. Aunque al final puede que estos ejemplos no sean exitosos, siguen apuntando a conceptos y prácticas que podrían reaparecer más adelante en otras manifestaciones.

COOPERATIVISMO DE PLATAFORMAS

Las cooperativas de negocios y empleo proporcionan la gestión, el apoyo administrativo y los servicios profesionales que los creativos autónomos necesitan para ganarse la vida.

Los espacios específicos para innovadores, empresarios y eventos como los hackatones han surgido en los centros urbanos de toda América Latina y el Caribe. Estos nuevos centros creativos con las miras puestas en el futuro albergan una forma nueva y creciente de cooperativas de negocios y empleo que están proporcionando gestión, apoyo administrativo, servicios profesionales y otros recursos necesarios para que los creativos se ganen la vida. Funcionan como ventanillas únicas para amplificar la producción creativa y los negocios de impacto social. La popularidad de estos espacios físicos ha impulsado a numerosos trabajadores autónomos a explorar nuevas maneras de colaborar en beneficio mutuo. Al repartir los riesgos, aumentar el acceso al capital, distribuir los recursos, y brindar capacitación y actualización en materia de habilidades, estas nuevas cooperativas están ayudando a diversos profesionales con valores compartidos a trabajar en la economía creativa y cultural.

smart-eu.org

Smart es una organización sin fines de lucro con sede en Bélgica que apoya a los profesionales creativos diversificando el riesgo y simplificando las tareas administrativas. Además de ofrecer gestión, apoyo, orientación y servicios profesionales, Smart gestiona un fondo de garantía mutua para ayudar a los profesionales creativos a anticipar su liquidez, disminuir la carga del pago de la deuda y el trabajo administrativo. Aquellos que se unen a la cooperativa cuentan con un asesor personal con el que pueden conectarse a diario, y tienen acceso a las plataformas de la red para divulgar su trabajo.

enspiral.com

Enspiral es una red de apoyo con sede en Nueva Zelanda para personas y organizaciones que trabajan en impacto social. Los miembros comparten trabajos de actuación unos con otros para contribuir a contrarrestar lo impredecible del trabajo independiente, tienen acceso a un espacio de trabajo común y sirven como prestamistas e inversionistas en las empresas de los demás. Todas las decisiones dentro de la red se toman colectivamente. Entre las iniciativas afiliadas a Enspiral, está ActionStation, un instrumento de organización en línea; Scoop, una fuente de noticias alternativas; y Chalkie, una plataforma de educación.

La economía digital traerá consigo más alianzas empresariales entre los trabajadores autónomos en las industrias creativas y culturales para apoyar la asunción de riesgo y la innovación. Al tener mayor seguridad en cuanto a ingresos periódicos, y acceso a capital y formación, más personas pensarán en una profesión en las artes creativas como algo viable y fructífero.

Actualmente está en marcha un gran caudal de experimentación para determinar cuál es la mejor manera de servir las necesidades de salud, económicas y sociales de los trabajadores independientes. Las redes de trabajadores que se han formado en torno a valores compartidos se han situado a la cabeza en el diseño de modelos innovadores que pueden apoyar a los empresarios sociales. A medida que los modelos de plataformas enfocadas en cooperativas se consoliden, el reto será asegurarse de que sean conocidas y estén disponibles no solo para los expertos en tecnologías digitales y quienes están bien conectados. Socializar y validar estas nuevas formas de trabajo será crucial para aprovechar la oportunidad de aumentar las opciones de empleo en toda América Latina y el Caribe.

LOS ARTISTAS, LOS PRIMEROS EN RESPONDER

Los países y las comunidades ven en las artes un componente esencial de las estrategias multidisciplinarias de respuesta de emergencia ante los desastres naturales.

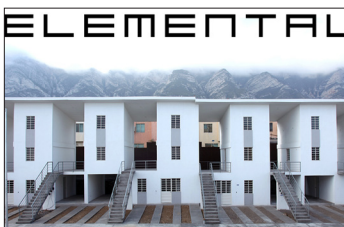
Los países de América Latina y el Caribe, con sus masivas poblaciones ribereñas, son particularmente vulnerables al daño del cambio climático. Los traumas que dejan a su paso los tifones, los huracanes y el aumento del nivel de los mares no son solo económicos o de infraestructura. También es cada vez más evidente que las estrategias para la reconstrucción no pueden limitarse únicamente a esos ámbitos. Para sanar, recuperarse y crecer verdaderamente, una comunidad necesita algo más que reparaciones de ladrillos y cemento. Aquí interviene la economía creativa y cultural. Los artistas y otros individuos de las industrias creativas y culturales serán llamados con mayor celeridad y frecuencia después de los desastres para crear historias y proyectos que ayuden a las personas a reconstruir sus vidas y a sentirse optimistas a propósito de su futuro, eventualmente construyendo la resiliencia de la región.

placestories.com

The Creative Recovery Network (Red de recuperación creativa) con sede en Australia, ofrece formación para artistas y otros trabajadores culturales interesados en ayudar a sus comunidades a recuperarse del impacto de desastres naturales. También les proporciona una plataforma digital donde pueden compartir el trabajo que han llevado a cabo en situaciones de post desastre para inspirar a otros. La plataforma incluye instrumentos para crear bandas sonoras SoundCloud, videos Vimeo, postales digitales y otros, para comunicarse y ampliar las historias de recuperación creativa.

elementarchile.cl

Elemental, una firma de arquitectura chilena, ha desarrollado un enfoque de diseño que proporciona a las personas media vivienda y deja a los propietarios a cargo de la construcción del resto según su gusto. En lugar de verse confinados a unidades de refugios de emergencia, las comunidades son capaces de construir estructuras más personalizadas y auténticas de manera gradual.

A medida que se acumulen los datos relacionados con las iniciativas para la recuperación, será evidente que el retorno de la inversión en las artes y los proyectos culturales será significativamente mayor que el de los proyectos de infraestructura por sí solos. En Bilbao, España, la construcción del museo Guggenheim estimuló la creación de miles de empleos y un aumento masivo del turismo³. ¿Podría hacer lo mismo una recuperación cultural en una zona después del desastre? Muralistas, narradores, arquitectos, pensadores del diseño y otros se desplegarán en un esfuerzo para construir resiliencia cultural y fortalecer las economías.

Los primeros agentes culturales en responder podrían representar a una nueva clase de trabajadores en América Latina y el Caribe, un cuerpo de intervencionistas artísticos con una alta formación. Al igual que la diseñadora de vestidos de boda que ayudó a los investigadores a crear un nuevo traje anti-ébola en 2015⁴, estos especialistas se sumarán al proceso de ayuda según sea necesario. Si bien el apoyo desde arriba a las artes será útil, muchos de los proyectos de construcción comunitaria con mayor impacto seguirán siendo empresas de base y de presupuesto relativamente bajo. Uno de los retos a los que se enfrentarán las instituciones consistirá en encontrar una manera de estructurar su recuperación y sus esfuerzos de ayuda para facilitar la distribución de microcréditos para las artes, empoderando así a las comunidades para que se reconstruyan a sí mismas y restauren sus economías locales.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN TECNOLOGÍA

Se alienta a las mujeres y las niñas para que vean el diseño y desarrollo de videojuegos como una industria acogedora, y se les presta apoyo para crear estudios gestionados por mujeres.

Los videojuegos son una industria multimillonaria en América Latina, con aproximadamente unos 110 millones de jugadores en la región. Recientemente, la comunidad global del juego ha comenzado a reconocer el talento creativo y técnico en ese plano. El éxito global de Kingdom Rush de Ironhide Game Studio puso a Montevideo, Uruguay, en el mapa del diseño de juegos y actualmente los estudios independientes como Ace Team en Chile, Behold Studios en Brasil y Squad en México están contribuyendo a forjar un nombre global para el diseño de juegos en América Latina y el Caribe. Aunque esta floreciente reputación es estimulante, se requiere más esfuerzos para impulsar la participación de las mujeres creativas y tecnólogas en la creación de juegos. Las mujeres de América Latina constituyen un porcentaje relativamente alto (49%) de las personas que juegan videojuegos, en comparación con otras regiones, pero las mujeres latinoamericanas rara vez son reconocidas por la comunidad del juego. Es todavía más preocupante la falta de promotores de juegos femeninos y de estudios gestionados por mujeres.

latichigamer.com

La Chica Gamer, el primer blog para jugadoras hispanohablantes, fue lanzado en 2010 por María M. Vargas Aponte. Las jugadoras ambiciosas como María están desarrollando activamente sus propias marcas personales y exponiendo su talento en el juego a través de las redes sociales y los canales de juego. Sin embargo, este grupo altamente motivado y talentoso de jugadoras —una potente fuerza laboral potencial— sigue estando en gran parte marginado, y no se lo incluye en los diálogos en torno a la industria del juego.

kelleesantiago.com

Kellee Santiago, creadora de juegos con múltiples galardones a su haber, opina que los juegos pueden ser “a la vez profundamente significativos y locamente entretenidos”. Nacida en Caracas, Venezuela, se integró en el diseño de juegos mientras estudiaba en la Universidad de California del Sur. Fue cofundadora y presidente de thatgamecompany y continúa “ampliando las fronteras de lo que los juegos pueden hacer como medio y como arte”. Kellee es una de las muchas desarrolladoras de juegos con base en Estados Unidos. Sin embargo, hay una ausencia notable de empresas de diseño de juegos gestionadas por mujeres en América Latina y el Caribe, a pesar de su importante población de jugadoras.

La demanda de videojuegos seguirá creciendo durante la próxima década. Actualmente, América Latina es el segundo mercado del videojuego que más rápido crece en el mundo, tan solo por detrás del Sudeste de Asia. Hacia 2019, se prevé que la región generará US\$62.000 millones en ventas para la industria⁵, localizada en su mayoría fuera de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el sector público de la región ha tomado nota del potencial de la industria del videojuego, y seguirá apoyando su crecimiento para proporcionar nuevas posibilidades económicas a sus ciudadanos.

La demanda global y regional, junto con la inversión pública, estimulará los nacientes estudios de juegos *indie* de la región; y los diseñadores de videojuegos de América Latina y el Caribe serán considerados por la propiedad intelectual original que aporten a la creación de los juegos. Sin embargo, las oportunidades que presenta esta industria en expansión serán limitadas a menos que se lleven a cabo esfuerzos decididos para asegurar que las mujeres, así como las personas de todos los niveles socioeconómicos, vean los videojuegos como una industria prometedora y acogedora.

AMPLIFICACIÓN DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES

Las tecnologías emergentes capturan los conocimientos tradicionales e invitan a participar a una nueva generación en una producción creativa y cultural de primera línea.

En toda América Latina y el Caribe, y en todo el mundo, las comunidades están llegando a un punto de inflexión donde las personas que mantienen vivas las costumbres tradicionales, los estilos de vida y los conocimientos están desapareciendo y el entorno físico está siendo cada vez más amenazado por el cambio climático y la ambición humana. Al mismo tiempo, un conjunto de nuevas tecnologías y medios de comunicación está facilitando el inventario, la preservación y amplificación de pueblos y lugares en todo el planeta. La preservación y la amplificación potenciadas por la tecnología podrían servir como una ventanilla hacia el pasado y también un camino hacia el futuro, capturando cosas que antiguamente eran raras e inaccesibles y compartiéndolas con el resto del mundo.

Investigadores en Northwestern University en Qatar están empleando la realidad virtual para capturar y enseñar las danzas, la caligrafía y el arte tradicionales de maneras novedosas y lúdicas. Al utilizar tecnologías emergentes, su objetivo consiste tanto en capturar como en preservar una herencia cultural de formas artísticas esenciales a la vez que inyectan nueva vida en ellas.

Los videojuegos, la realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) y otros medios han dado lugar a un tipo completamente nuevo de turismo. A medida que la imagen se vuelve más realista, numerosos jugadores esperan tener la experiencia virtual de un lugar antes de visitarlo en persona. Las agencias y los estudios de producción como JauntVR han intentado aprovechar esto capturando lugares como Machu Picchu en VR, pero la tecnología podría ir un paso más allá. Son muchos los que, como el crítico de videojuegos Luke Plunkett, comentan la capacidad de un juego para capturar la cultura y los detalles de la vida cotidiana como el factor más importante que permite su individualización⁶.

A medida que las tecnologías de realidad virtual y aumentada sigan penetrando en el mercado, más personas se volverán hacia ellas como un medio para entrar en contacto con y experimentar la cultura. Las comunidades buscarán estos instrumentos —desde hologramas interactivos hasta recreaciones de inmersión en el mundo real, desde el aprendizaje de habilidades tradicionales mediante juegos hasta lecciones de historia con realidad aumentada— para capturar, compartir e introducir a otros en sus tradiciones, conocimientos y paisajes. A medida que la tecnología madure, las personas ya no se verán a sí mismas como observadores pasivos de otro lugar y otra cultura; podrán interactuar con un lugar, olerlo, saborearlo y experimentarlo de maneras que hasta ahora han sido imposibles.

Con las inversiones adecuadas, los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad no solo para preservar su herencia cultural antes de que gran parte de ella desaparezca sino también para comprometer a las comunidades de modo que ellas mismas lo hagan. En ese proceso, las comunidades adquirirán nuevas habilidades en tecnologías avanzadas, aprenderán a valorar y monetizar sus habilidades y paisajes tradicionales, y transmitirán su rica historia y tradición a la nueva generación de producción creativa. Además, el aumento del producto creativo en estos medios puede servir efectivamente como publicidad para la región en todo el mundo.

MERCADOS Y NUBES CREATIVAS REGIONALES

Los nuevos mercados regionales de productos culturales ayudan a los creativos a construir un modo de vida y a los países a crear marcas, dinamizando el intercambio cultural e integrando las economías.

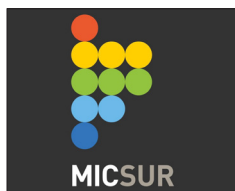
Los nuevos mercados regionales para productos culturales han comenzado a emerger, sobre todo en el mundo en desarrollo, para ayudar a los creativos a ampliar los límites de sus fronteras nacionales. Pueden convocar a industrias enteras de creativos, desde la moda hasta el cine, estimulando el intercambio cultural, difundiendo ideas y forjando nuevas asociaciones. A medida que el trabajo se oriente más hacia el desarrollo de productos y servicios, los mercados regionales abrirán un mundo de oportunidades internacionales para los creativos. En el caso de los países que deseen impulsar el comercio, estos intercambios podrían abrir nuevos mercados a medida que contribuyen a construir una identidad y una marca regional más cohesiva. La incorporación de nuevas tecnologías y plataformas ayudarán a desarrollar estas conexiones, poniendo en contacto a compradores y vendedores, sugiriendo colaboraciones regionales y dando lugar a la creación y a manufacturas digitales transfronterizas.

discopafriacatalogue.com

DISCOP, considerado el “principal encuentro de contenidos de televisión y online de África”, está construyendo un nuevo mercado para los contenidos de cine y televisión panafricanos. Los productores clasifican su contenido por género e idioma, y se centran en canales demográficos e informativos, mientras que los clientes y canales de toda la región utilizan este catálogo de búsqueda para encontrar contenidos a la medida de su público. Los compradores pueden previsualizar las películas y los programas de televisión, y utilizar servicios de contacto para programar reuniones y negociar acuerdos que trasciendan las fronteras nacionales.

micsur.org

MICSUR, Mercado de Industrias Culturales del Sur, es un evento bianual que vincula a los empresarios creativos de América del Sur con clientes regionales y globales. Incluye sesiones de trabajo diseñadas para ayudar a los empresarios de América del Sur a encontrar nuevos proveedores y socios, así como seminarios, diálogos y exposiciones. Con más de 800 clientes de todo el mundo presentes en 2016, el evento brindó a los creativos la oportunidad de aumentar masivamente su alcance, mejorar su perfil y ampliar sus redes.

A lo largo de la próxima década, estos mercados proliferarán, aumentarán su escala y se automatizarán a medida que se introduzcan en la nube. Las plataformas entre pares y los emparejamientos algorítmicos ayudarán a las empresas creativas a conectarse con los proveedores, compradores y socios adecuados en la región. La realidad virtual y la fabricación según demanda les permitirá a los compradores visualizar, experimentar e incluso imprimir archivos CAD de productos culturales diseñados en otros países de la región. La exposición digital a culturas locales aumentará la demanda del turismo en el terreno.

Sin embargo, el verdadero impacto de estos mercados regionales irá más allá del comercio. Los mercados culturales crearán nuevos espacios para la asociación y el intercambio artístico internacional, estimulando diálogos regionales y proporcionando un escenario para presentar esos diálogos al mundo. A lo largo del tiempo, allanarán el camino para una identidad latinoamericana y caribeña más sólida y una fortaleza económica regional que ningún país podría alcanzar por sí solo. La construcción de estos mercados no será fácil y se requerirán políticas regionales para impulsarlos. Sin embargo, las particulares fortalezas de la región —la enorme diversidad cultural y, para los que viven en países de habla hispana, un lenguaje común— podrían brindar a sus creativos y empresas una ventaja inicial.

FINANCIAMIENTO PROCREATIVO

Los gobiernos encuentran maneras de disminuir el riesgo de la economía creativa y cultural mediante una combinación de esquemas de financiamiento, canales de inversión y redes de protección social.

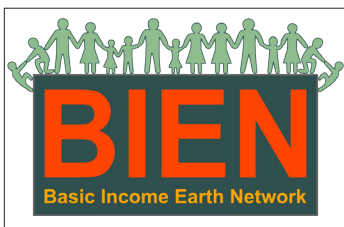
La economía creativa y cultural es especialmente volátil para los productores y empresarios de pequeña escala. El ingreso es variable e incierto. El capital para nuevas empresas creativas es escaso, sobre todo durante los períodos de inestabilidad económica. Para muchos jóvenes creativos, el mayor problema es encontrar financiamiento para comenzar, es decir, para probar ideas, elaborar prototipos y construir. Estas dificultades no harán sino aumentar a medida que el trabajo se vuelva cada vez más fragmentado, flexible e inseguro. Los gobiernos en todos los niveles están probando un conjunto cada vez más diverso de políticas diseñadas para que el trabajo en la economía creativa y cultural sea financieramente viable. Una combinación de microayudas, nuevos canales para la inversión, incentivos y créditos fiscales y redes de protección podrían ayudar a los creativos a crear formas de sustento que sean sostenibles y resilientes a la disrupción económica. Desde el *coaching* económico hecho a la medida hasta el ingreso básico y una definición más holística de lo que tiene valor, los nuevos programas y políticas podrían invertir la tendencia para aquellos que trabajan en la economía creativa y cultural.

assetsforartists.org

Assets for Artists es una asociación entre el gobierno federal, estatal y local en Estados Unidos diseñada para ayudar a los creativos de bajos ingresos a invertir en nuevos trabajos a la vez que construyen una seguridad financiera a más largo plazo. El programa proporciona subvenciones compartidas, es decir, un artista que ahorra varios miles de dólares recibe la misma cantidad de capital de trabajo, junto con *coaching* y clases de finanzas, marketing y planificación. La evidencia sugiere que el programa aumenta el ingreso de los creativos en más de un 50% y mejora su acceso al capital⁷.

basicincome.org

Basic Income Earth Network (BIEN) es una red internacional que promueve el diálogo sobre el ingreso básico universal (UBI, por sus siglas en inglés, *Universal Basic Income*) en todo el mundo. Define el UBI como “un pago monetario periódico entregado sin condiciones a todos individualmente, sin probar la insuficiencia de medios ni requisitos laborales”. A medida que los países e incluso las ciudades implementen el UBI, los empresarios creativos podrán asumir riesgos ambiciosos en nuevas ideas sin preocuparse de que algún contratiempo provoque un daño financiero permanente.

A lo largo de la próxima década, esperamos ver un menú cada vez más variado de instrumentos financieros que tenga en cuenta la diversidad de la comunidad de creativos y contribuya a abordar los problemas a los que se enfrentan actualmente. Los artistas y empresas emergentes necesitan acceso a capital; los *freelancers* requieren redes de protección que les ayuden a conservar su profesión durante los períodos de inestabilidad en cuanto a los ingresos.

La desigualdad del ingreso y los activos en América Latina y el Caribe implica que numerosos aspirantes a artistas, productores y diseñadores carecen de los recursos para ingresar en las industrias culturales y creativas. ¿Podrían los programas públicos de la región apoyar la economía creativa y cultural facilitando el ingreso, reduciendo la volatilidad y amortiguando el riesgo económico? No existe una única política para solucionar los numerosos problemas financieros a los que se enfrentan los creativos, pero una cosa sí es segura: debería brindarse acceso al financiamiento procreativo.

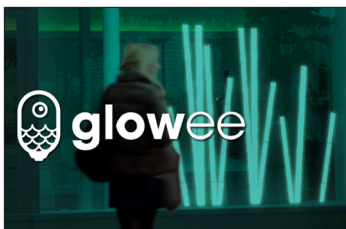

INSPIRADOS EN LA NATURALEZA

El biomimetismo y la biología sintética se combinan para posibilitar un conjunto de productos y servicios innovadores basados en la biología que reducen el daño humano al medio ambiente.

Los biólogos y la biología serán los diseñadores del futuro y emularán los patrones y estrategias de la naturaleza puestos a prueba por el tiempo para lidiar con los problemas humanos de manera sostenible. Actualmente, los instrumentos indispensables para la creación son las tecnologías digitales, pero la próxima década la tecnología se combinará con la biología para permitir a las personas diseñar y construir con los materiales más pequeños y más sofisticados de la naturaleza. Se editarán los genes, se crearán materiales completamente nuevos y la imaginación de las personas estará limitada solo por el alcance y la profundidad de lo que ha producido la biología. Afortunadamente, no hay escasez de inspiración creativa, y América Latina y el Caribe tiene una ventaja inicial. El Amazonas es el lugar con mayor biodiversidad del planeta y alberga a comunidades indígenas con un enorme conocimiento de sus plantas, animales e innovaciones biológicas. Los ecosistemas profundamente diversos de América Latina y el Caribe contienen los materiales y la inspiración para la próxima revolución creativa, que abarca desde la arquitectura y la moda hasta el diseño y la producción musical.

glowee.eu

Glowee, una *start-up* francesa, está desarrollando productos bioluminiscentes que irradian una luz no contaminante creada por microbios y no por electricidad. Glowee ha aislado los genes que producen bioluminiscencia en las bacterias que viven en simbiosis con los calamares. Al insertar estos genes en una bacteria cultivada en laboratorio y encapsular la bacteria en una capa transparente, se obtiene como resultado un material que se puede convertir en iluminación para la decoración, instalaciones de arte, carteles publicitarios y mucho más.

geckskin.umass.edu

Geckskin es un súperadhesivo basado en la mecánica de las extremidades de las lagartijas, que fue inventado y está siendo perfeccionado por investigadores de la Universidad de Massachusetts. La sustancia imita el sistema integrado hueso-tendón-piel de las lagartijas para adherirse con fuerza a una amplia gama de materiales y, sin embargo, puede aflojarse fácilmente sin dejar residuos. Geckskin, cuyas aplicaciones se ven limitadas solo por la imaginación, cambiará el futuro de la construcción, ofrecerá respuestas ante los desastres naturales e incluso influirá en la danza y el arte de las representaciones, pues ya permite a los actores escalar muros y otras superficies.

George de Mestral, un ingeniero suizo, inventó el velcro al descubrir que las flores de cardo se adherían a sus pantalones después de haber caminado en los montes Jura. De la misma manera, la biodiversidad de América Latina y el Caribe, desde las Galápagos hasta el Amazonas y el sistema de reserva de la barrera de coral de Belice, seguirá siendo una fuente de inspiración para nuevas empresas creativas y científicas, a medida que crece el reconocimiento de que la naturaleza ya ha solucionado muchos de los problemas con que la sociedad ha estado lidiando. La conservación de las reservas biológicas y la protección de las comunidades indígenas será crucial para descubrir innovaciones inspiradas en la biología que pueden crear empleos sostenibles y asegurar los ingresos.

Sin embargo, este resultado no está garantizado. Mientras continúe el desarrollo con una fuerte huella de carbono, así como también sus consecuencias para el cambio climático, el futuro de la biodiversidad de América Latina y el Caribe está en riesgo. Será esencial tratar los conocimientos no explotados de los ecosistemas naturales como bienes públicos universales y trabajar sistemáticamente con las comunidades locales para liberar el vasto potencial de invención que ahí reside antes de que sea demasiado tarde.

CADENAS DE BLOQUES PARA LA AUTENTIFICACIÓN O *BLOCKCHAIN*

Las tecnologías de libro mayor distribuido democratizan la propiedad intelectual y dan a los creativos la seguridad de que se les reconozca y se les pague por los productos que crean.

En las comunidades económicamente desfavorecidas, registrar la propiedad intelectual (IP) y autenticar la proveniencia a través de marcas registradas siempre ha sido problemático. La creación de una base de datos pública de conocimientos y productos locales de modo que partes ajenas no puedan reclamar la novedad al registrar patentes o copyright, procedimiento que también se conoce con el nombre de “publicación defensiva”, es un enfoque de bajo costo de la IP para el desarrollo. Un protocolo tecnológico emergente, la cadena de bloques, está permitiendo que esto se produzca de una manera más segura, más barata y más granular que nunca antes. La cadena de bloques, la tecnología detrás de la criptomoneda bitcoin, es un sistema de libro mayor descentralizado de tipo “primero en registrar”. Los registros se distribuyen entre los computadores de muchas personas y son asegurados con criptografía, lo que significa que nadie puede alterar o borrar los registros y reclamar la propiedad. En el mundo actual, una base de datos de publicación defensiva basada en cadena de bloques puede permitir a los creativos y a las comunidades indígenas mantener la propiedad de sus conocimientos a la vez que prueban la autenticidad de los productos locales. Su aplicación en términos amplios, por cadenas de bloques para la autenticación o *blockchain*, podría ayudar a los productores creativos y culturales a obtener reconocimiento por su trabajo, ser compensados justamente y asegurar que su producto creativo no será utilizado sin su previo consentimiento.

ascribe.io

La firma ascribe ofrece una manera sencilla y clara para que los artistas digitales y los creadores de contenidos aseguren los derechos de atribución permanentes por su trabajo. Una vez que los artistas publican sus contenidos en ascribe, obtienen un certificado basado en cadenas de bloques y una identificación criptográfica única que puede realizar un seguimiento del historial de propiedad, permitirles ver cómo y dónde se está utilizando su trabajo, crear ediciones limitadas, especificaciones de licencias y contratos y transferir la propiedad.

everledger.io

Everledger, en asociación con IBM, proporciona una “caja de seguridad digital” que utiliza cadenas de bloques para impedir el fraude de seguro y demostrar la propiedad o el origen de un diamante. Esta *start-up* utiliza un sistema de mezcla de libro mayor público-privado que permite a los productores realizar el seguimiento de un diamante nuevo desde la mina hasta la joyería. Dado que el valor del diamante está estrechamente ligado a su proveniencia, su caso ofrece el mejor ejemplo práctico de un modelo transparente de verificación de la cadena de suministro.

Las cadenas de bloques permiten realizar un seguimiento del contenido digital, si bien su capacidad de seguimiento no se limita a los bienes digitales. Una combinación de etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés, *Radio-frequency Identification*) permitirá seguir los bienes físicos a medida que se desplazan desde la materia prima hasta el producto final y de propietario a propietario. Esto permitirá a los compradores de productos creativos y bienes y servicios culturales, ya sean obras de arte o alimentos, verificar el verdadero valor y origen de sus compras.

En los últimos años, los mercados de artesanías de América Latina y el Caribe se han visto invadidos por reproducciones baratas de bienes y diseños tradicionales. La cadena de bloques ofrece el potencial para que las empresas y los artistas por igual reclamen la marca de “producido en América Latina” y “producido en el Caribe”, proporcionando una prueba del origen tanto de los materiales como de la artesanía. En la próxima década, la autenticación de productos y la transparencia de las cadenas de suministro que ofrecen los libros mayores descentralizados cambiará la manera de fijar el precio de los productos y, por extensión, lo que se paga a los creadores.

REPARTO DEL INGRESO QUE PROVIENE DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales atraen a los creadores de contenidos con modelos de reparto del ingreso, ideando nuevas fórmulas para que los creativos digitales ganen más dinero por su trabajo.

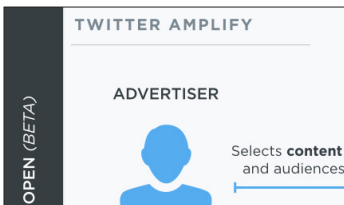
Cuando las redes sociales comenzaron a volverse populares en todo el mundo, apareció una expresión: “si no pagas por ello, el producto eres tú”. Los usuarios se dieron cuenta de que los servicios gratuitos de las redes sociales estaban ganando dinero con ellos, con la venta de los contenidos que creaban y la huella digital que dejaban a su paso. Las redes sociales obtendrán alrededor de US\$41.000 millones en ingresos por publicidad en 2017, en comparación con US\$25.000 millones en 2015⁸. Sin embargo, estos sitios solo funcionan cuando una masa crítica de personas los visita y produce contenidos que suelen convertirse en virales. Hoy en día, hay cada vez más plataformas que experimentan con modelos de reparto del ingreso para atraer a los usuarios con el fin de que permanezcan en la plataforma y creen contenidos de alta calidad, y los creadores de contenidos están empezando a quedarse con una parte del pastel de la publicidad en las redes sociales. Con la supervisión y defensa adecuadas, la compensación distribuida proveniente de la producción creativa y cultural en las redes sociales podría convertirse en un punto de inflexión en cuanto a la forma en que las personas piensan acerca del valor, la creación y las contribuciones que realizan.

taringa.net

En 2015, el sitio de blogs Taringa! lanzó **Creadores**, un programa que distribuye los ingresos de publicidad utilizando el bitcoin entre usuarios previamente aprobados que publican contenidos. En los primeros seis meses del programa, Taringa! distribuyó 195 bitcoins, o US\$76.000, entre sus mejores usuarios en la creación de contenidos. Los cinco principales beneficiados provenían de México, Argentina, Uruguay y España. Más de 15.000 usuarios de Taringa! se han convertido en *Creadores*.

twitter.com

Twitter comenzó su plan piloto **Amplify Publishers Program** en Estados Unidos a finales de 2016, como una manera de atraer a los creadores de video para que generaran más contenidos de video de alta calidad o virales. Los creadores previamente aprobados avalan un anuncio publicitario que precede al video que han colgado y perciben un porcentaje de los ingresos publicitarios generados.

Las empresas de las redes sociales se encuentran en las primeras etapas del desarrollo de modelos empresariales de reparto de ingresos. Se puede prever una proliferación de experimentos en este espacio, que abrirá nuevas vías para que los creativos digitales se ganen la vida, sobre todo en las regiones que no son angloparlantes, donde históricamente se ha observado una escasez de contenidos digitales de alta calidad específicos de la región. A medida que los sitios de reparto de ingresos se vuelvan más habituales, los creadores de contenidos querrán saber qué sitios ofrecen la mejor compensación y qué sitios no están respaldados por un plan de negocio.

En 2015 los usuarios de Internet de América Latina fueron los que más dedicaron tiempo a las redes sociales en el mundo⁹. En 2016 cerca de 260 millones de habitantes utilizaron redes sociales y se espera que para 2018 el 76,8% de las personas de la región que utilizan Internet también hagan uso de las redes sociales¹⁰. Esto señala el tremendo potencial de los creativos digitales de la región para monetizar su participación en línea a través del reparto de ingresos en las redes sociales o, si no se adoptan medidas, las contribuciones personales de toda la región serán monetizadas por empresas externas. Con demasiada frecuencia las personas consideran que las contribuciones artísticas y sociales deberían ser gratuitas. En una región con una presencia social tan activa, es particularmente importante que los creadores y los gobiernos exijan que estos nuevos modelos de negocio se adopten y que se produzca una nueva forma de pensar sobre cómo la sociedad y las empresas valoran sus productos creativos.

LA CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO CREATIVO

Las nuevas técnicas de recopilación y análisis de datos proporcionan un mapa de alta fidelidad de los beneficios de la economía creativa y cultural y una perspectiva novedosa de cómo amplificar su valor.

Gran parte del beneficio social y económico generado por la economía creativa y cultural resulta difícil de medir y, por lo tanto, difícil de valorar, aunque la economía creativa y cultural mejore casi todos los aspectos de la vida humana. Genera innovación de productos nuevos y empresas derivadas, crea empleos, impulsa movimientos culturales, configura el diseño urbano y eleva la calidad de vida de los asentamientos humanos. ¿Cómo se puede poner en números el valor de la danza tradicional? ¿O el impacto de un producto nuevo que se introduce en el mercado? ¿O una campaña nacional de turismo o la programación de las artes locales? Los gobiernos y las organizaciones internacionales ya están creando marcos comunes para definir y medir los beneficios de la industria creativa y cultural. En 2012, la UNESCO publicó “Medición de la contribución económica de las industrias culturales”¹¹, y otros estudios más recientes han analizado esos marcos específicamente en América Latina y el Caribe¹². Si los países invierten estratégicamente en la recopilación de datos, las estadísticas económicas que generan, junto con una abundancia de ideas y experimentos, contribuirán a trazar un mapa de la economía creativa y cultural. Estas nuevas formas de medición servirán para seguir articulando el impacto de los productos y servicios creativos.

ccspillovers.wikispaces.com

Cultural Creative Spillovers es una red de investigación europea que investiga los impactos tangibles y menos tangibles de la economía creativa y cultural. La red define nuevas maneras de medir las externalidades positivas de la industria cultural y creativa, incluyendo el flujo de ideas e innovaciones en las redes de los emprendedores, las cadenas de valor que acompañan a los productos innovadores y el impacto de los eventos artísticos y creativos en la tolerancia entre grupos y la empatía en la sociedad.

missionmeasurement.com

The Impact Genome Project utiliza algoritmos de aprendizaje automático para predecir el poder de los programas sociales y económicos reales o hipotéticos para impulsar el cambio social. El proyecto se propone reunir una base de evidencia universal en 10 ámbitos de impacto social, incluyendo las artes, el desarrollo económico y cultura e identidad.

A lo largo de la próxima década, abundantes datos generados por nuevas tecnologías transformarán la visión del valor económico y social de las industrias creativas. Los gobiernos, la industria y las personas por igual buscarán en una gran variedad de bases de datos —patentes, mapas de redes sociales, datos de organismos sociales y encuestas de alta frecuencia— para realizar un seguimiento de cómo las ideas y las innovaciones fluyen de la economía creativa y cultural afectando a otros sectores. Estas novedosas perspectivas de los flujos de creación proporcionarán una nueva visión del impacto que tienen los creativos en las sociedades y las economías, y mostrarán cómo amplificar las industrias creativas y culturales y sus beneficios.

En América Latina y el Caribe, la informalidad del mercado laboral en la economía creativa y cultural ha dificultado el seguimiento de sus beneficios sociales y económicos. Con nuevos instrumentos para la recopilación y el análisis de datos, los gobiernos, las instituciones filantrópicas y las empresas que pretenden crear empleos y bienes sociales como la tolerancia, e incluso la felicidad, podrán cuantificar el retorno de la inversión de las políticas económicas, los mecanismos de financiamiento y los programas sociales diseñados para apoyar a los creativos.

Conclusiones

Invertir en un futuro vibrante

A lo largo de la próxima década, la economía creativa y cultural tiene el potencial para contribuir a vidas más felices, más ricas y más dignas para todos y todas en América Latina y el Caribe. Las medidas adoptadas actualmente para cultivar, amplificar y empoderar el trabajo de los innovadores culturales de todo tipo —artistas, arquitectos, narradores, animadores y otros— pueden rendir sus beneficios produciendo un futuro más incluyente y sostenible para todos. Sin embargo, este resultado se producirá solo si los gobiernos, las empresas y las comunidades deciden actuar y dejar de lado las vías ya transitadas para tomar nuevos rumbos.

No se puede seguir considerando las iniciativas creativas y culturales de manera discrecional, como si fuese “agradable tenerlas si podemos pagar por ellas”. El trabajo creativo y cultural es y seguirá siendo un motor crucial del crecimiento y el desarrollo económico. Su impacto va mucho más allá de su expresión tangible en empleos e ingresos. La economía creativa y cultural contribuye a crear sociedades en las que merece la pena vivir, sociedades vibrantes, expresivas y alegres. Para llegar allí, es esencial ir más allá del lenguaje del desarrollo y aportar al diálogo palabras como asombro, inspiración, imaginación, empatía y conectividad humana. El progreso no exige nada menos.

Construyendo el futuro: Convirtiendo las predicciones en perspectivas y acción

Numerosos gobiernos en América Latina y el Caribe ya están experimentando con maneras de alimentar la industria creativa y cultural. Otros buscan maneras de explorar el potencial que tiene una economía cultural más variada y vibrante.

Las ideas presentadas en este informe solo constituyen un punto de partida. Este documento es un instrumento estratégico destinado a ser aprovechado por las personas, las organizaciones para el desarrollo y los gobiernos. Independientemente de dónde nos encontremos en el proceso, he aquí algunas fórmulas que se pueden utilizar para desvelar nuevas perspectivas que lleven a emprender nuevas iniciativas.

Leer sobre los cinco motores del cambio y tomar nota de las intersecciones entre estos cambios anticipados y el trabajo que se realiza. ¿Cuáles son los nuevos desarrollos que podrían tener la mayor trascendencia para su trabajo? Dedique tiempo a investigar estos ámbitos y a descubrir maneras de prepararse para las vulnerabilidades potenciales y su abordaje, así como también para aprovechar las oportunidades de proyectos innovadores.

Destacar los ámbitos de innovación que son más relevantes para su organización o para las comunidades con las que trabaja. ¿Qué nuevas direcciones para el desarrollo sugieren? ¿Qué estrategias podría adoptar para explotar los beneficios de estos ámbitos?

Desarrollar pequeños experimentos o planes piloto que exploren nuevas tecnologías o algunas de las ideas presentadas en este informe. ¿En qué ámbitos ya conoce lo suficiente como para pasar a la acción? ¿Dónde tiene que aprender más?

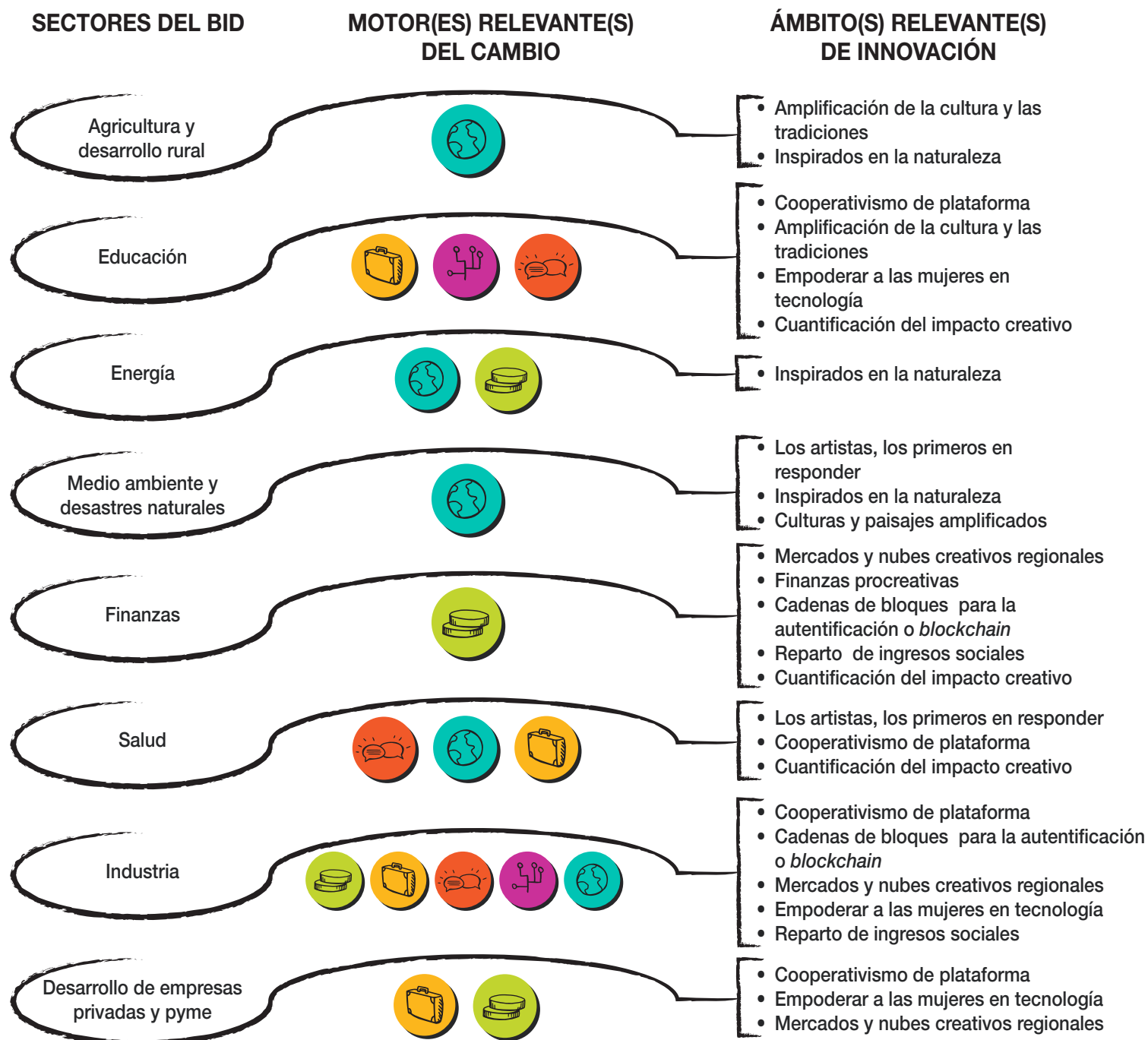
Investigar a las personas creativas que ya trabajan en ámbitos de innovación y los proyectos artísticos innovadores que ya se estén produciendo en ámbitos a su alrededor. ¿Qué estructuras apoyarían mejor y aumentarían el éxito de estas personas y estos proyectos?

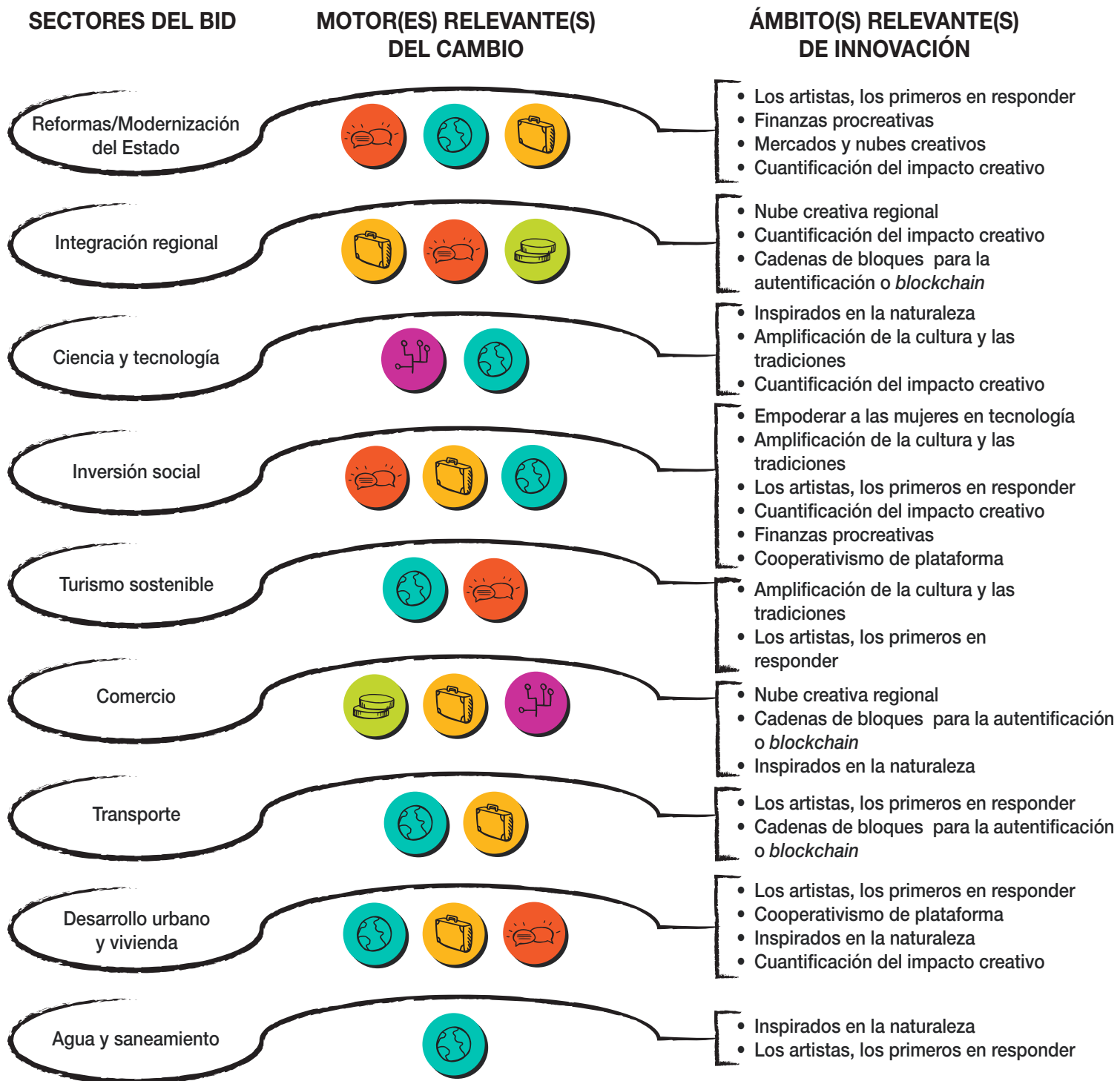
La predicción de perspectivas novedosas en el ciclo de acción

El poder está en sus manos para comenzar a construir el futuro que le gustaría ver. En el Institute for the Future hablamos acerca de esto como un ciclo de predicción de perspectivas novedosas para la acción. La predicción fue lo que se presentó en este informe: hechos y señales del presente convertidos en visiones claras y viables del futuro. La perspectiva novedosa es el momento “jeureka!”, cuando las personas comienzan a convertir la predicción en implicaciones para las opciones a las que se enfrentan. Para quienes comienzan, hay perspectivas novedosas en el párrafo final de cada motor y ámbito de innovación. El último paso del ciclo es la acción, es decir, elegir un camino claro y convincente hacia adelante.

Intersecciones en sectores de desarrollo

¿Tiene usted un ámbito de interés específico? Este cuadro proporciona una visión general de las partes más relevantes de este informe sobre la base de los sectores de operación del BID. Encuentre los sectores que le interesan más y comience a explorar.

CLAVES:

Finanzas

Trabajo

Narrativas

Tecnologías

Geografías

Notas bibliográficas

- 1 | Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, “The Orange Economy: An Infinite Opportunity.” Banco Interamericano de Desarrollo, octubre de 2013, <https://publications.iadb.org/handle/11319/3659?locale-at-tribute=en>.
- 2 | “Creative and Cultural Economy Report, 2013. Special Edition: Widening Local Development Pathways.” Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2013, <http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf>.
- 3 | “The Guggenheim Effect.” *The Wilson Quarterly*, otoño de 2006, <http://archive.wilsonquarterly.com/in-essence/guggenheim-effect>.
- 4 | Sydney Lupkin, “Wedding Dress Designer Helps with New Ebola Suit.” *ABC News*, 13 de febrero de 2015, <http://abcnews.go.com/Health/wedding-dress-designer-helps-ebola-suit/story?id=28930598>.
- 5 | “The Latin American Games Market: Console Still Standing Strong, But Mobile is Winning.” *Newzoo*, 31 de octubre de 2016, <https://newzoo.com/insights/articles/latin-american-games-market/>.
- 6 | Luke Plunkett, “The Joys of Using Games for Virtual Tourism.” *Kotaku*, 29 de agosto de 2012, <http://kotaku.com/5939108/the-joys-of-using-games-for-virtual-tourism>.
- 7 | “2015 Report on Data Collection and Economic Impact Findings.” *Assets for Artists*, 30 de junio de 2015, <https://assetalmanac.files.wordpress.com/2012/03/massachusetts-evaluation-report-package-6-30-15.pdf>.
- 8 | “Social network advertising revenue from 2014 to 2017.” *Statista*, <https://www.statista.com/statistics/271406/advertising-revenue-of-social-networks-worldwide/>.
- 9 | “Latin Americans Are the Most Avid Social Media Users.” *eMarketer*, 26 de enero de 2016, <https://www.emarketer.com/Article/Latin-Americans-Most-Avid-Social-Media-Users/1013517>.
- 10 | “Statistics and facts on Internet usage in Latin America.” *Statista*, <https://www.statista.com/topics/2432/internet-usage-in-latin-america/>.
- 11 | “Measuring the Economic Contribution of Cultural Industries.” UNESCO, 2012, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-the-economic-contribution-of-cultural-industries-a-review-and-assessment-of-current-methodological-approaches-en_1.pdf.
- 12 | “The Economic Impact of the Creative Industries in the Americas.” Oxford Economics for the British Council, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización de los Estados Americanos, enero de 2014, <http://idb-docs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38370643>.

201 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301
650.854.6322 www.iff.org