

DOCTORADO EN INDUSTRIAS DE LA COMUNICACIÓN Y CULTURALES

TESIS DOCTORAL

La transformación digital en las empresas de gestión cultural en España

Autora:

María Fragoso Mora

Directora:

Dra. Margarita Cabrera Méndez

Resumen

La incursión de los procesos de digitalización y las tecnologías emergentes están presentes en la mayoría de los sectores productivos de la sociedad y el sector cultural no es ajeno a la evolución de las estrategias de transformación digital. Por ello, esta investigación tiene como objetivo el análisis de la aplicación de la transformación digital en las empresas de gestión cultural en España como forma de mejorar sus condiciones y para impulsar su innovación. Todo esto considerando que las empresas con el giro de gestión cultural se dedican al desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos transversales a todos los subsectores de las industrias culturales y creativas. La metodología consistió en: 1) una revisión documental del estado del arte de las estrategias digitales, 2) un mapeo de las empresas activas de gestión cultural en España y 3) la aplicación de dos instrumentos de recolección de datos, entrevistas a profundidad y una encuesta dirigida a profesionales y especialistas del sector. Los resultados permitieron aterrizar la definición de empresas de gestión cultural, las buenas prácticas en la implementación de estrategias de transformación digital y la percepción de mejora en las entidades.

Palabra clave

digitalización, tecnología, cultura, transformación digital, empresas, empresas culturales, gestión cultural, España

Abstract

The incursion of digitalization processes and emerging technologies are present in most of the productive sectors of society and the cultural sector is no stranger to the evolution of digital transformation strategies. Therefore, this research aims to analyze the application of digital transformation in cultural management companies in Spain as a way to improve their conditions and to boost their innovation. All this, considering that cultural management companies are dedicated to the development, implementation and evaluation of cross-cutting projects in all subsectors of the cultural and creative industries. The methodology consisted of: 1) a documentary review of the state of the art of digital strategies, 2) a mapping of active cultural management companies in Spain and 3) the application of two data collection instruments, in-depth interviews and a survey of professionals and specialists in the sector. The objectives allowed to ground the definition of cultural management companies, good practices in the implementation of digital transformation strategies and the perception of improvement in the entities.

Keyword

digitalization, technology, culture, digital transformation, companies, cultural companies, cultural management, Spain.

Resum

La incursió dels processos de digitalització i les tecnologies emergents estan presents en la majoria dels sectors productius de la societat i el sector cultural no és alié a l'evolució de les estratègies de transformació digital. Per això, està investigació té com a objectiu l'anàlisi de l'aplicació de la transformació digital en les empreses de gestió cultural a Espanya com a manera de millorar les seues condicions i per a impulsar la seu innovació. Tot això considerant que les empreses amb el gir de gestió cultural es dediquen al desenvolupament, execució i avaluació de projectes transversals a tots els subsectors de les indústries culturals i creatives. La metodologia va consistir en: 1) una revisió documental de l'estat de l'art de les estratègies digitals, 2) un mapatge de les empreses actives de gestió cultural a Espanya i 3) l'aplicació de dos instruments de recollida de dades, entrevistes a profunditat i una enquesta dirigida a professionals i especialistes del sector. Els resultats van permetre aterrjar la definició d'empreses de gestió cultural, les bones pràctiques en la implementació d'estratègies de transformació digital i la percepció de millora en les entitats.

Paraules clau

digitalització, tecnologia, cultura, transformació digital, empreses, empreses culturals, gestió cultural, Espanya

Índice

Capítulo 1: Introducción	9
Planteamiento de la investigación	9
Justificación y relevancia del estudio	11
Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación.....	14
Objetivo general.....	14
Objetivos específicos	14
Hipótesis	16
Preguntas de investigación.....	16
Metodología de la investigación.....	17
Estructura del trabajo	18
Instrumentos de recolección de datos	21
Encuestas	23
Entrevistas	30
Limitaciones de la investigación	33
Capítulo 2: ¿Qué es el sector cultural hoy en día?.....	35
La Industria de la Cultura.....	36
La definición de Industrias Culturales y Creativas (ICC).....	42
La gestión cultural dentro de las ICC	45
Características y fomento de las ICC	47
El Ciclo Cultural de la UNESCO.....	52
Los dominios de la cultura	54
Cifras de las ICC en el mundo	56
El sector cultural en España	58
Desafíos y retos	62
Oportunidades	64
Políticas de fomento	66
Comunidades autónomas	69
La gestión cultural	71
Historia de la gestión cultural	77
La profesionalización del gestor cultural	79
La gestión cultural en España	81
Capítulo 3: las empresas de la cultura	89

¿Qué es una empresa cultural?.....	90
Retos y oportunidades	96
Iniciativas y fomento	102
Las empresas culturales en España.....	104
El sector empresarial	104
El empleo cultural	107
Las empresas culturales	108
Acompañamiento empresarial – cultural	113
La empresa de gestión cultural.....	115
La empresa – tipo	118
Metodologías de trabajo.....	120
Mercado: clientes, competencia y proveedores	124
Mezcla de Marketing (Marketing Mix).....	129
Análisis económico-financiero y financiación	133
Mapa de empresas de gestión cultural en España	134
Capítulo 4: la transformación digital de la cultura.....	137
La transformación digital y los procesos de digitalización	137
Características de la transformación digital empresarial	142
Hoja de ruta de la transformación digital	145
La madurez digital.....	150
La transformación digital de las Industrias Culturales y Creativas	153
La transformación digital del ciclo cultural	160
Después del Covid- 19	164
Herramientas, modelos de negocio y tendencias	169
Herramientas y tecnologías digitales.....	171
Modelos de negocio	174
Tendencias: cultura digital, arte digital, comunicación transmedia y patrimonio digitalizado	175
Retos y oportunidades.....	181
Retos y desafíos	182
Oportunidades	186
Las buenas prácticas	191
Capítulo 5: la transformación digital de la cultura en España.....	199
La transformación digital en España.....	200
Fomento	205

La transformación digital de la cultura en España.....	208
Los contenidos digitales en España	211
Subsectores.....	213
El impacto del Covid – 19	217
Retos	220
Oportunidades	222
Fomento	225
Iniciativas.....	227
Capítulo 6: la transformación digital en las empresas de gestión cultural.....	230
Estado de la transformación digital en entidades culturales.....	230
Resultados de las entrevistas a profundidad	236
Análisis de la muestra.....	237
Aterrizaje de la gestión de la cultura y su impacto.....	239
Estado de la transformación digital de la cultura en España	240
Definición de la empresa “de gestión cultural”.....	242
Sobre la transformación digital de las empresas de gestión cultural	245
Sobre las herramientas digitales y presupuestos	249
Sobre los presupuestos	252
Sobre las tecnologías emergentes	253
Buenas prácticas	256
Resultados de encuesta	265
Análisis de la muestra.....	266
Sobre la percepción de la empresa denominada “de gestión cultural”	270
Sobre la digitalización	276
Sobre la transformación digital.....	280
Sobre el nivel tecnológico	283
Sobre el marketing y la comunicación.....	286
Percepción de mejora: ¿La digitalización y transformación digital mejoraría su empresa?	288
Retos	293
Oportunidades	294
Casos de éxito.....	295
Capítulo 7: conclusiones.....	297
El sector ¿una precariedad o un diamante en bruto?	298
Las empresas culturales: ambiguas y desconectadas	300

Lo digital: una necesidad, una oportunidad	304
Lo tecnológico: una oportunidad, una potencialidad	307
Una metodología por desarrollar	310
Futuras líneas de investigación	314
Bibliografía	316
Anexos.....	325
Índice de tablas	346
Índice de figuras	347