Ámbito

Cultura

La cultura es un motor de cohesión, creatividad y sentido colectivo, pero también un sector vulnerable, a menudo sostenido por la pasión más que por la estabilidad económica. En toda Cataluña, pequeños y medianos proyectos laten con fuerza, ¿cuáles son sus retos?

5 remedios para 5 retos

01 / Financiación intermitente e incierta

Muchos proyectos culturales dependen de convocatorias públicas puntuales o de subvenciones que llegan tarde y no garantizan continuidad. Esta intermitencia hace muy difícil planificar, mantener equipos o sostener estructuras estables. Además, acceder a ellas a menudo implica una carga administrativa elevada que recae en equipos pequeños o una sola persona.

Un remedio → Diversificar ingresos con herramientas de apoyo

Para evitar la dependencia exclusiva de las subvenciones, cada vez más proyectos combinan diferentes fuentes de financiación: cuotas de socios, micromecenazgo, convenios con entidades o empresas locales… Plataformas como Verkami, Goteo o TotSuma ayudan a activar la participación de la comunidad, mientras que herramientas como Patreon permiten establecer una relación directa y sostenida entre creadores y público, sin intermediarios.

En las webs de la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona o el Ministerio de Cultura se pueden consultar todas las subvenciones disponibles para el ámbito de la cultura.

Becas, ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura
Catálogo con las líneas de apoyo económico del gobierno español para proyectos culturales en ámbitos como las artes escénicas, la música o la creación literaria
+ INFO

Calendario de becas y ayudas de la Generalitat de Catalunya
Listado de todas las convocatorias del Departamento de Cultura para apoyar proyectos de artes visuales, escénicas, música, festivales, libro y lectura, entre otros.
+ INFO

Informe 'El sector cultural en Cataluña'
Estudio del CTESC con un análisis detallado del tejido cultural catalán, indicadores económicos, problemáticas estructurales y ejemplos de buenas prácticas en el territorio.
+ INFO

02 / Incertidumbre laboral y pluriactividad forzada

Gran parte de las personas que trabajan en cultura lo hacen en régimen de autónomos o con contrataciones discontinuas. La inestabilidad es estructural y obliga a muchos profesionales a combinar varios trabajos, a menudo fuera del sector, para garantizarse ingresos mínimos. Esta situación dificulta la continuidad, genera desgaste y compromete la calidad de los proyectos. Además, la burocracia asociada a la gestión de la propia actividad a menudo se realiza sin apoyo y fuera de horario.

Un remedio → Apoyo colectivo y estructuras cooperativas

Diversas iniciativas están demostrando que la organización colectiva puede ser una vía efectiva para revertir la incertidumbre. Proyectos como La Bonita, impulsado por La Caldera, ofrecen acompañamiento, recursos compartidos y herramientas de gestión para que los artistas puedan consolidar sus proyectos sin tener que afrontarlo todo en solitario. También hay experiencias como Quesoni, una cooperativa de servicios culturales que permite profesionalizar la facturación y las gestiones administrativas, con una estructura que facilita el acceso a derechos laborales y fiscales, o L'Occulta, que tiene como objetivo empoderar a artistas mujeres y migrantes.

En el ámbito de las artes visuales, la PAAC (Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya) trabaja para mejorar las condiciones de trabajo del colectivo artístico y promueve buenas prácticas institucionales, como contratos dignos u honorarios justos. Además, ha impulsado iniciativas de autoorganización que refuerzan la capacidad de negociación del sector. Destaca también XarxaProd, que defiende la creación contemporánea del país y vela por el cumplimiento de las buenas prácticas en el sector.

Quesoni, cooperativa de servicios culturales
Cooperativa catalana especializada en el apoyo a artistas y proyectos culturales: facturación, contratación, gestión económica y servicios de producción.
+ INFO

La Bonita, proyecto de acompañamiento a creadoras
Impulsado desde La Caldera, ofrece herramientas de sostenibilidad, formación y cuidados para artistas y gestoras culturales, con una mirada feminista y cooperativa.
+ INFO

PAAC, Plataforma Asamblea de Artistas de Cataluña
Asociación que defiende los derechos laborales y la dignificación de las condiciones de las personas que trabajan en las artes visuales.
+ INFO

Video debate 'Trabajo cultural: precariedad asegurada'
Recopilación de reflexiones y recursos sobre precariedad estructural y condiciones laborales en el sector cultural, publicado en el marco de Culturopolis.
+ INFO

03 / Artistar que también tienen que ser 'community managers'

En el ecosistema cultural actual, no basta con crear: hay que saber comunicar constantemente. Redes sociales, boletines, campañas, contenidos audiovisuales… Artistas, colectivos y pequeños proyectos asumen cada vez más tareas de marketing, a menudo sin medios ni formación específica. El algoritmo marca ritmos difíciles de sostener y crea una sensación de competición constante para captar la atención del público.

Un remedio → Cursos de redes sociales (algunos gratuitos) o hechos por creadores

Para hacer frente a esta exigencia, existen iniciativas que ofrecen formación gratuita o accesible en comunicación cultural, redes sociales y herramientas digitales. Por ejemplo, la UNED ofrece cursos gratuitos sobre competencias digitales para profesionales del mundo cultural y creativo, con itinerarios como "Gestión digital de la producción cultural y creativa" y "Creación digital de contenidos culturales y creativos".

Plataformas digitales como Domestika ofrecen una amplia gama de cursos en línea orientados a profesionales de la cultura que quieren mejorar sus habilidades, con opciones muy económicas -por menos de un euro- que proporcionan conocimientos esenciales en plataformas como Canva, Instagram o Capcut, esenciales para la comunicación en las redes sociales. Muchos de estos cursos los imparten artistas y creadores que han descubierto y comparten fórmulas prácticas y efectivas.

Cultura Digital, Generalitat de Catalunya
Plataforma con contenidos y subvenciones para aprovechar las tecnologías sin perder el norte, orientada a profesionales de la cultura
+ INFO

Competencias digitales en cultura
Cursos gratuitos de formación en línea para profesionales del mundo cultural y creativo, con itinerarios específicos sobre creación y gestión digital
+ INFO

Domestika, cursos para creadores
Amplia gama de cursos asequibles sobre comunicación, redes sociales, diseño gráfico o video. Muchos de ellos impartidos por artistas y profesionales del sector cultural
+ INFO

Identidad visual y 'storytelling'
Formación práctica y directa sobre identidad visual, storytelling y redes sociales, pensada para pequeños proyectos, marcas creativas y creadores independientes
+ INFO

04 / Dependencia de grandes ciudades y espacios consolidados

La mayor parte de los recursos, la atención mediática y las oportunidades de visibilidad cultural se concentran en las grandes ciudades, especialmente Barcelona. Este centralismo dificulta que iniciativas de otros territorios puedan crecer, retener talento o acceder a las mismas condiciones de apoyo y proyección. Los espacios pequeños o periféricos tienen que hacer esfuerzos extra para tener presencia o financiación, a menudo sin las infraestructuras ni los contactos de los centros consolidados.

Un remedio → Tejer complicidades culturales en todo el territorio

Tejer complicidades culturales es esencial para romper con la invisibilidad cultural fuera de Barcelona. Ya hay muchas iniciativas interesantes que ponen el foco en el territorio y construyen alianzas más allá de la capital catalana. Uno de los más relevantes es Perifèria Cultural, un ciclo de cultura con más de treinta espectáculos en lengua catalana y occitana de artistas de todo el dominio lingüístico, que se encuentran fuera de los grandes circuitos comerciales. Destaca también el ejemplo de Dansàneu, el Festival de Culturas del Pirineo, Premio Nacional de Cultura de 2021, que pone en valor la riqueza patrimonial y natural de las Valls d'Àneu.

También tienen un papel clave en la creación de alianzas culturales las bibliotecas públicas de Cataluña, que actúan como nodos de conexión entre comunidades, creadores y territorio, a través de charlas, talleres o presentaciones. Además, entidades como la Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC) impulsan iniciativas como Lletres compartides, que promueven el diálogo entre autores y lectores de todos los territorios de habla catalana, reforzando la circulación de ideas y el intercambio cultural más allá de las grandes ciudades.

Periferia Cultural
Ciclo de artes escénicas con más de treinta espectáculos en lengua catalana y occitana en todo el territorio, con el objetivo de descentralizar la cultura y visibilizar creadores fuera de los grandes circuitos.
+ INFO

Dansàneu, Festival de Culturas del Pirineo
Festival de referencia en las Valls d'Àneu que combina cultura, patrimonio y entorno natural. Galardonado con el Premio Nacional de Cultura 2021.
+ INFO

Bibliotecas públicas de Cataluña
Red de bibliotecas con un amplio programa cultural que incluye actividades para promover la lectura y la cultura en todo el país.
+ INFO

Letras compartidas
Proyecto de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana que favorece la presencia de autores y autoras en bibliotecas y otros espacios culturales de todo el territorio.
+ INFO

05 / Sobrecarga administrativa y dificultades en la gestión

La gestión de un proyecto cultural puede ser tan exigente como su parte creativa, especialmente cuando los equipos son muy reducidos. Hacer frente a trámites, justificaciones, fiscalidad o temas laborales a menudo recae en una sola persona que tiene que asumir múltiples roles sin contar con suficiente tiempo, conocimientos o recursos. Esta carga puede frenar la continuidad de los proyectos, generar estrés y alejar a los equipos de su actividad principal.

Un remedio → Servicios de acompanyamiento

Para proyectos pequeños con pocos recursos humanos, hay servicios de acompañamiento como los del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) del ICEC, que ofrece acompañamiento a profesionales de la cultura con formaciones, asesoramientos y recursos para mejorar la gestión de los proyectos, optimizar procesos y reducir la carga administrativa.

También dispone de muchos recursos en la misma línea la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC), con formaciones y actividades para acompañar la práctica profesional de las personas dedicadas a la gestión cultural. Agrupaciones culturales como la Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC) también suelen ofrecer incluidos en la cuota servicios como la declaración anual de la renta.

Servicio de Desarrollo Empresarial (SDE)
Portal de formación y asesoramiento para profesionales y organizaciones culturales, con recursos para mejorar la gestión y sostenibilidad de los proyectos.
+ INFO

Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC)
Ofrece apoyo, actividades formativas y herramientas prácticas para los profesionales de la gestión cultural.
+ INFO

Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC)
Ofrece servicios como la gestión de la declaración de la renta y apoyo en temas fiscales y legales vinculados a la creación literaria.
+ INFO

Kit de supervivencia del autónomo
Recopilación práctica de recursos, consejos y herramientas para afrontar los principales retos de la vida autónoma, con un calendario de las obligaciones fiscales.
+ INFO

Inspírate con un caso de éxito

El teatro como celebración de vida — VER VÍDEO

El apunte del sector

El sector cultural vive tensiones estructurales que no se pueden resolver solo desde los proyectos individuales. Incertidumbre, burocracia, centralismo o infrainversión son algunas de las preocupaciones compartidas por los colectivos culturales que reclaman cambios profundos en las políticas públicas. Estas son algunas de las principales demandas que el sector pone sobre la mesa:

Aplicación del Estatuto del artista

El Estatuto del Artista es una reclamación histórica del sector cultural que se centra en la necesidad de modificar la actual reglamentación laboral, tributaria y contractual para incluir la realidad profesional de los sectores culturales, así como garantizar los derechos de creadores, artistas y personas trabajadoras culturales.

Equitat territorial y protección del catalán

El sector exige una mejor distribución de los recursos y la atención cultural, con más apoyo a iniciativas fuera de las grandes ciudades y circuitos consolidados. También reivindica políticas públicas que promuevan la creación y aseguren espacios para la experimentación, la investigación y la difusión cultural, especialmente en el caso de proyectos en lengua catalana.

Màs inversión y puesta en valor de la cultura

Según datos de Actua Cultura, en países como Francia el presupuesto destinado a cultura asciende al 2,5%, mientras que en Cataluña se sitúa en el 1,7%. El sector exige un incremento real y sostenido del presupuesto público destinado a cultura, así como una valoración social más clara de su papel. La cultura, insisten, es un derecho, no un lujo, y hay que integrarla como un eje estratégico en las políticas públicas, no solo como consumo sino como bien común, herramienta de transformación y motor de cohesión.

El apunte del experto

"En la Fundación Banco Sabadell creemos que la cultura es una herramienta de transformación social, de cohesión y de innovación. Por ello, acompañamos proyectos culturales con una mirada integral, que va más allá de la financiación. Apostamos por la creación de alianzas, el liderazgo compartido y la cocreación como motores para hacer crecer iniciativas con impacto real en el territorio. Nuestro compromiso es estar al lado de las entidades culturales, escucharlas y construir juntos una red más fuerte, diversa y resiliente."

Sonia Mulero
Directora de Fundación Banc Sabadell

Productos y servicios de Banc Sabadell pensados para al sector cultural:

Colaboración y alianzas

La Fundación Banco Sabadell trabaja impulsando y acompañando proyectos en los ámbitos de la cultura y las artes, y la investigación y la educación, con especial interés en el talento joven. El apoyo de la Fundación a las entidades con las que colabora no se basa únicamente en financiación económica, sino que busca promover la creación de alianzas y redes colaborativas, las cuales resultan fundamentales para optimizar los esfuerzos y recursos disponibles, evitando la dispersión y maximizando el impacto de las iniciativas culturales. En la Fundación Banco Sabadell promueven las alianzas y el trabajo en red como herramientas esenciales para compartir conocimiento y generar valor colectivo. Creen en la interdisciplinariedad como motor de innovación: en su comunidad, el talento joven dialoga con la cultura, la creatividad se cruza con la ciencia y la tecnología encuentra aplicaciones en el ámbito social. Esta confluencia de visiones y experiencias configura un entorno dinámico en el que se gestan soluciones a los desafíos contemporáneos.

Artes como herramienta de transformación y dinamización del territorio

El compromiso de la Fundación Banco Sabadell con la sociedad no es solo cuantitativo, sino también cualitativo: apuesta por proyectos con capacidad de generar valor social, cohesión y oportunidades reales para las personas y las comunidades. La Fundación Banco Sabadell cree firmemente en la transformación social a través de las artes que es el objetivo de programas como A Tempo, de la Fundación La Ciudad Invisible, la Zona Joven de Xamfrà, el programa Alma Libre de la Fundación Teatre Lliure o el proyecto Supercapacidades, cocreado entre la Fundación Grupo SIFU, el ESMUC y la Asociación del Concurso Internacional de Música Maria Canals. Además, la Fundación trabaja acompañando programas culturales que dinamizan territorios rurales, es el caso del Raimat Arts Festival (provincia de Lérida), Espurnes Barroques (Solsonès y pequeños municipios de la Cataluña Central) y el Festival Jordi Savall (Montblanc), entre otros.

Procesos de cocreación para fomentar la diversidad y el liderazgo

Para fomentar la participación de los beneficiarios de la cultura en la confección de proyectos y programas, asegurando que los contenidos y servicios sean inclusivos y representativos de las diferentes realidades sociales, la Fundación Banco Sabadell ha puesto en marcha un "Grupo Motor" integrado por representantes del ecosistema cultural de la Fundación, con la voluntad de fortalecer la comunidad cultural y avanzar hacia una red más interconectada reafirmando el compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación. Además, está poniendo en marcha un modelo para fortalecer las competencias clave en líderes culturales a través de su programa de Desarrollo del Liderazgo Cultural, en el que los participantes comparten retos, oportunidades y aprendizajes para construir un futuro sostenible y resiliente reforzando competencias básicas de liderazgo como la colaboración, la toma de decisiones, la influencia, la visión y la conciencia a través de una formación práctica y mentorías.

Descobreix més sobre Banc Sabadell

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB