

DOCTORADO EN DIRECCION DE PROYECTOS SOSTENIBLES

Resiliencia financiera en industrias creativas: Modelo andragógico para artistas independientes

UIIMEX

Universidad Internacional
de Investigación México

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

Doctor PhD. En DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES

DIANA STELLA ALGARRA FAGUA

Dra. María Esther Alcántara Gutiérrez

tesis

Diagnóstico de la problemática

Los dato se aplicaron en dos frentes

- La regularidad estadística de la vulnerabilidad económica en el ecosistema creativo
- Diseñado para extraer los significados subyacentes, las resistencias ideológicas frente a la mercantilización del arte y las directrices institucionales que rigen la economía naranja.

TRIÁNGULO DE VULNERABILIDAD CREATIVA

Tres fuerzas convergen y convierten el talento artístico en una trayectoria frágil y difícil de sostener.

Resultado: talento artístico alto + gestión débil = vulnerabilidad creativa

"El problema no es que el artista no sepa crear; es que pocas veces se le enseña a sostener lo que crea."

Hipótesis /supuestos hipotéticos

- Implementación de un modelo de aprendizaje financiero con enfoque andragógico y sectorialmente situado incrementa significativamente las capacidades de autogestión, optimiza la mitigación de riesgos y configura la resiliencia socioeconómica y la sostenibilidad a largo plazo de los artistas independientes en las industrias creativas

Objetivo General:

Diseñar y evaluar un modelo de aprendizaje financiero adaptado a la realidad del artista independiente, que fortalezca su capacidad de autogestión, reduzca sus riesgos económicos y aumente su resiliencia frente a la inestabilidad propia de las industrias creativas.

Objetivo específico

Diagnosticar la vulnerabilidad financiera del artista independiente

Objetivo específico

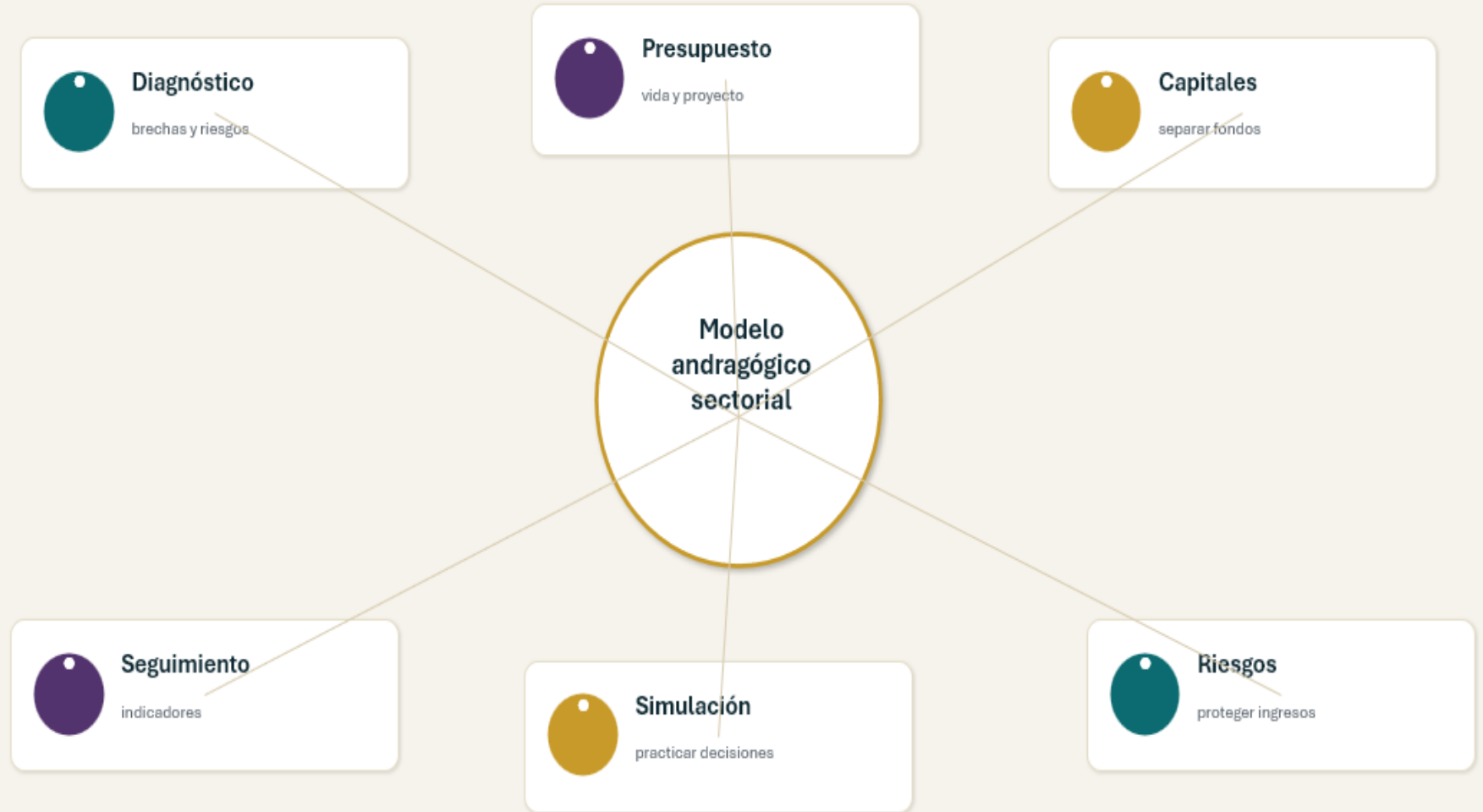
Diseñar un modelo educativo financiero situado en el sector cultural

Objetivo específico

Evaluar el impacto del modelo en la resiliencia financiera

Arquitectura del modelo de aprendizaje financiero

Una estructura modular facilita aprender haciendo, aplicar al proyecto artístico y medir cambios.

Lo más importante que debe quedar claro

- 1 La educación financiera genérica no responde a ingresos intermitentes ni tampoco en activos intangibles.
- 2 La vulnerabilidad no es falta de talento, sino una brecha formativa, conductual e identitaria.
- 3 La resiliencia financiera requiere aprendizaje adulto, problemas reales y aplicación inmediata.
- 4 La sostenibilidad cultural depende de formalizar, proteger derechos y gestionar riesgos.

Cinco núcleos que ordenan la Resiliencia financiera en industrias creativas

Brechas que justifican la investigación

Brecha 1

Modelos corporativos genéricos

No dialogan con ingresos intermitentes, identidad estética ni proyectos no lineales.

Brecha 2

Omisión curricular financiera

La formación artística prioriza técnica y estética, pero deja débil la gestión de viabilidad.

Brecha 3

Sesgos identitarios

La romantización de la precariedad bloquea tarifas, contratos, ahorro y formalización.

Brecha 4

Riesgos digitales y de propiedad intelectual

Plataformas, algoritmos y derechos requieren alfabetización avanzada y protección estratégica.

Libertad creativa y Sostenibilidad Cultural

1. Método

- Diseño mixto concurrente
- Encuesta N=384
- Entrevistas y triangulación
- Evidencia cuantitativa y cualitativa

2. Modelo

- Andragogía situada
- Aprendizaje Basado en Problemas
- Simulación de flujos intermitentes
- Comunidades de práctica

3. Sostenibilidad

- ODS 4: educación pertinente
- ODS 8: trabajo digno
- ODS 10: inclusión económica
- Protección del capital creativo

Economía de la cultura: doble valor, doble tensión

La obra creativa tiene valor simbólico y económico; ignorar uno de los dos produce precarización.

Valor simbólico

- Identidad cultural
- Memoria colectiva
- Innovación estética
- Sentido social y territorial

Equilibrio sostenible

Valor económico

- Derechos de autor
- Regalías y licencias
- Modelos de monetización
- Flujos de caja por proyecto

Economía artística: la intermitencia como riesgo estructural

El artista no enfrenta un flujo salarial lineal; opera por proyectos, picos de ingreso y valles de iliquidez.

Sin presupuesto dinámico, separación de capitales y fondo de contingencia, cada proyecto vuelve a empezar desde cero.

Economía del comportamiento: el problema también es cognitivo

La vulnerabilidad se refuerza por sesgos que alteran la forma de decidir, ahorrar, cobrar y separar recursos.

Contabilidad mental difusa

Mezcla recursos personales y del proyecto, impidiendo medir rentabilidad real.

- ✓ Cuentas separadas
- ✓ Presupuesto por obra
- ✓ Auditoría mínima

Aversión a la pérdida

Evita decisiones necesarias por miedo a perder autenticidad, mercado o aceptación.

- ✓ Tarifas justificadas
- ✓ Contratos claros
- ✓ Valor de PI

Miopía temporal

Prioriza la subsistencia inmediata y aplaza ahorro, formalización y previsión.

- ✓ Fondo de contingencia
- ✓ Ahorro previsional
- ✓ Escenarios futuros

La teoría aporta una idea poderosa: no basta con enseñar conceptos; hay que rediseñar hábitos y decisiones.

Andragogía situada: cómo aprende el artista adulto

La formación funciona cuando respeta experiencia, autonomía e identidad profesional del creador.

Principios clave

- 1 Autonomía**
No imponer: co-diseñar decisiones
- 2 Experiencia previa**
Partir del taller, escenario o portafolio
- 3 Aplicabilidad inmediata**
Resolver problemas financieros reales
- 4 Reflexión crítica**
Desmontar mitos arte-dinero

ABP + simulación + comunidades de práctica

Resiliencia financiera situada: de concepto a instrumentos

La resiliencia no es "aguantar": es anticipar, separar, proteger y decidir con evidencia.

1

Presupuesto dinámico

Proyecta costos, ingresos y escenarios por obra o proyecto.

2

Separación de capitales

Evita mezclar recursos domésticos y profesionales.

3

Fondo de contingencia

Cubre valles de iliquidez y reduce quiebra técnica.

4

Ahorro previsional

Protege trayectoria, salud financiera y futuro.

5

Gestión de PI

Convierte derechos y regalías en activos sostenibles.

6

Diversificación

Combina canales físicos, digitales, licencias y servicios.

Estos instrumentos son el puente entre el marco teórico y la arquitectura operativa del MARF-SS.

Arquitectura metodológica de la investigación

El estudio combina medición estadística y comprensión cualitativa para validar una propuesta aplicada.

Triangulación concurrente

Coherencia entre objetivos, técnicas e instrumentos

Cada objetivo específico tiene una ruta de recolección y análisis de datos.

Diagnosticar

Encuesta estructurada

Likert 1-5, Q7-Q21

Alfabetización, mitigación y sesgos

Comprender

Entrevistas semiestructuradas

5 ejes temáticos

Narrativas, barreras y contexto institucional

Validar

Triangulación y correlación

SPSS + Atlas.ti

Convergencia estadística y hermenéutica

Evaluar

Indicadores ex-ante / ex-post

Piloto MARF-SS

Transformación en hábitos y resiliencia

Técnicas de recolección de datos: lo cuantitativo y lo cualitativo se complementan

La fortaleza del diseño está en medir patrones y comprender significados.

Encuesta estructurada

Propósito

- Medir brechas financieras
- Comparar dimensiones
- Obtener evidencia estadística
- Aplicar escala Likert 1–5

384

artistas encuestados

21

ítems del cuestionario

Entrevistas semiestructuradas

Propósito

- Profundizar narrativas
- Identificar resistencias culturales
- Contrastar hallazgos estadísticos
- Codificar patrones en Atlas.ti

5

ejes temáticos

2

fuentes: expertos y creadores

Cálculo muestral: por qué 384 artistas

La muestra se calculó para una población infinita, con nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%.

Fórmula para población infinita

$$n = Z^2 \cdot p \cdot q / e^2$$

Z 1,96 Confianza 95%

p 0,50 Probabilidad esperada

q 0,50 Complemento de p

e 0,05 Margen de error

Sustitución

$$n = (1,96)^2 \cdot 0,50 \cdot 0,50 / (0,05)^2$$

$$n = 384,16 \approx 384$$

Interpretación: 384 casos aseguran potencia estadística suficiente para analizar dimensiones y contrastar hipótesis.

Justificación de la muestra: representatividad y diversidad sectorial

La muestra no solo busca tamaño estadístico, también diversidad de trayectorias creativas.

Criterios de justificación

- Población amplia de artistas independientes
- Realidad económica intermitente
- Diversidad disciplinaria y de ingresos
- Potencia para comparar dimensiones
- Neutralización de sesgos de selección

Distribución disciplinaria reportada

Esta distribución permite una lectura transversal del fenómeno sin reducirlo a una sola disciplina.

Panel ejecutivo de resultados

Los hallazgos revelan un problema tridimensional: baja alfabetización, baja protección financiera y alta resistencia cultural.

384

artistas encuestados

1,67/5

media cognitiva

1,64/5

media conductual

4,28/5

media actitudinal

Lectura inmediata

La evidencia muestra que los artistas no solo carecen de herramientas financieras; también enfrentan hábitos débiles y creencias identitarias que dificultan cobrar, planificar, ahorrar y formalizar.

Dependencia económica del arte: el dato que revela la fragilidad

La mayoría no logra sostenerse principalmente con su actividad creativa.

60,94%

obtiene menos del 50%
de sus ingresos del arte

Solo 15,89% depende principalmente del arte
(76–100% de sus ingresos)

Interpretación

La actividad artística genera valor cultural, pero no siempre asegura estabilidad económica. Por eso la resiliencia financiera es una condición de continuidad profesional.

Resultado 1: brecha cognitiva en alfabetización financiera

La media 1,67/5 evidencia una deficiencia crítica en herramientas básicas de gestión.

Media cognitiva

1,67 / 5,00

Nivel críticamente bajo

Vacíos más sensibles

- Punto de equilibrio
- Taxonomía de costos
- Propiedad Intelectual como activo
- Valor del dinero en el tiempo
- Inflación y poder adquisitivo

Implicación: sin dominio técnico, el artista decide desde intuición y queda expuesto a precios errados, contratos débiles y proyectos inviables.

Resultado 2: desprotección operativa y conducta financiera débil

La media 1,64/5 revela que el problema no es solo saber, sino no ejecutar prácticas protectoras.

Hallazgo crítico: el ahorro previsional obtiene la media más baja reportada: 1,43

Resultado 3: la barrera actitudinal es la más intensa

Los sesgos identitarios muestran resistencia cultural a negociar, cobrar, formalizar y planificar.

Media actitudinal

4,28 / 5,00

Sesgos identitarios muy altos

Foco de mayor tensión

Q19 = 4,57

Ansiedad al negociar tarifas

- Romantización de la precariedad
- Rechazo a educación financiera corporativa
- Falsa dicotomía entre arte y mercado

Mensaje clave: la intervención debe ser pedagógica y cultural, no solo técnica.

Resultado 3: la barrera actitudinal es la más intensa

Los sesgos identitarios muestran resistencia cultural a negociar, cobrar, formalizar y planificar.

Media actitudinal

4,28 / 5,00

Sesgos identitarios muy altos

Foco de mayor tensión

Q19 = 4,57

Ansiedad al negociar tarifas

● Romantización de la precariedad

Resultados

Formulación y recomendaciones concretas hacia la academia, el Estado. La banca y el gremio

Academia

Incluir gestión financiera en currículos artísticos.

Estado

Pasar de subsidios aislados a capital semilla con resiliencia.

Sistema financiero

Algoritmos crediticios adaptados a ingresos intermitentes.

Gremio artístico

Diálogo sobre tarifas, cuentas separadas y fondos de contingencia.

El estudio no solo muestra brechas, entrega una ruta de acción institucional, económica y pedagógica.

GRACIAS