

LIBRO VERDE
'Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas'
Respuesta De Pearle*

Bruselas, 30 de julio 2010

1. Introducción

Pearle*, la federación Europea de asociaciones nacionales del sector de las artes escénicas, que representa a más de 4,500 organizaciones y empresas a través de sus miembros, acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya tenido la iniciativa de publicar un Libro Verde de las Industrias Culturales y Creativas (en adelante ICC).

Particularmente, Pearle* celebra esta iniciativa por ser el momento en que se desarrolla la estrategia UE 2020 y se concretan las diferentes orientaciones políticas.

El enfoque industrial de los sectores culturales y creativos pide atención cuidadosa, ya que estos sectores tienen sus propias dinámicas y características. Por lo tanto, el intento de la Comisión a tratar de implementar una política para estos sectores debe ser entendido como un verdadero desafío a nivel europeo.

Como se menciona en el Libro Verde, una política futura para las ICC será necesariamente parte de la estrategia global UE 2020 con sus objetivos y metas definidos.

Esta contribución presenta comentarios y puntos de vista adicionales a las respuestas del cuestionario online y pueden considerarse como parte integrante de la presentación de Pearle.

2. Observaciones Preliminares

En la Asamblea General celebrada en Luxemburgo el 4 y 5 de junio de 2010, los miembros de Pearle examinaron el libro verde. Se plantearon tres observaciones principales:

-El libro verde parecía más bien un documento de reflexión del seguimiento del proceso emprendido por la sociedad civil y el grupo de trabajo de la OMC durante el año pasado. La información que facilita sobre posibles orientaciones políticas se encuentra bastante fragmentada. Por ello, las respuestas de las partes interesadas resultaran posiblemente posiciones generales en vez de propuestas concretas.

-Los miembros de Pearle acogen con beneplácito las dos definiciones diferenciadas de industrias culturales y de industrias creativas, pero se señaló que en ninguna parte del documento se marca un enfoque diferente o una orientación específica para alguna de las industrias mencionadas.

-En general, la parte dominante del documento se centra en Internet y en el mundo digital. Como resultado, otros temas aparecen como una prioridad subsidiaria.

Pearle * espera que el Libro Verde sobre las ICC pueda conducir a orientaciones políticas reales, ya que un gran número de las cuestiones planteadas en el libro pertenecen a competencias de otros ámbitos de la política de la UE: industria, sociedad de la información, relaciones exteriores, política regional, competencia, educación, empleo y asuntos sociales, justicia, y fiscalidad. Con el fin de desarrollar una política real para las ICC, debe establecerse una **política transversal** que incluya un marco regulador, permitiendo que estas industrias realmente "liberen su potencial".

A continuación, la contribución subraya las opiniones de Pearle que deben explorarse más y que no podían abordarse en su totalidad en el cuestionario online.

La UE ha fijado para el próximo decenio una estrategia que se centra en el crecimiento y el empleo. Liberar el potencial de las ICC podría leerse como un enfoque sólo en el primero: el crecimiento. Pearle es de la creencia que no se puede ignorar el aspecto del empleo. Son, sin embargo, dos objetivos de política distinta que no se correlacionan automáticamente. El sector de las artes en vivo es un sector altamente intensivo en empleo. Se estima que el sector emplea a más de 3 millones de trabajadores. Estos son no sólo artistas y creadores, si no también personal técnico, personal administrativo y personal de gestión. Indirectamente, también hay personas que trabajan en la hostelería, en el turismo, en las artesanías, publicidad, merchandising, tv y producción de cine, publicación del libro y de música, empresas de grabación, información y tecnologías de las comunicaciones, viajes y transporte, ... Todos estos son sectores económicos que se benefician de la presencia de artes escénicas en su región.

Por desgracia, **hay muy poca investigación sectorial y son pocos los datos estadísticos disponibles** sobre el sector a nivel regional, nacional y europeo. Además del empleo real y potencial, información específica del sector tal como el tamaño, el número de actuaciones o las cifras de audiencia, debería ser recogida por EUROSTAT y estar disponible en Europa.

Una de las grandes fuerzas del sector es que las producciones de artes escénicas se consideran "fabricadas en Europa" y que a nivel mundial Europa es aún reconocida como un centro creativo líder. La UE debe, por lo tanto, no perder fuera en esta posición de liderazgo, y por el contrario poner en práctica una política que estimule esta posición.

Para ser eficaz, la UE debe:

- reducir los obstáculos reglamentarios y la burocracia en áreas relacionadas con el empleo,
- tener un mercado interno y único que funcionen bien,
- crear un contexto favorable para las empresas con o sin fines de lucro que están empezando o que están desarrollando nuevos productos (producciones, en el caso de las artes en vivo)

Pearle* ha identificado los siguientes tres problemas principales en el contexto del Libro Verde a los que se les deben dar prioridad:

-**Movilidad**: los miembros lamentan que el documento no aborde plenamente por sí mismo los obstáculos e impedimentos a la movilidad y a la libre circulación de personas y servicios. Ellos creen que

además del mero reconocimiento de estos problemas, esta cuestión debería haber sido tratada¹ en el Libro Verde si la UE quiere promover y apoyar la difusión de la cultura y el intercambio cultural con países terceros y si la UE desea tomar la iniciativa en la promoción de la diversidad cultural. Promoción y difusión, como base fundamental del mercado único europeo, incluyendo la libre circulación de bienes, servicios y personas, deben ir de la mano con la reducción de obstáculos legales y cargas administrativas y dar la bienvenida y apoyar otras áreas políticas² que tengan intención de tomar iniciativas para hacerlo. En este sentido, quisiéramos destacar aquí el problema de la doble imposición, con importantes consecuencias para el sector de las artes escénicas, en el que la Dirección General de Fiscalidad invitó a los interesados a presentar ejemplos concretos sobre doble imposición.

- A nivel europeo, dentro de la política Cultural, la UE puede facilitar la complejidad de la libre circulación de los trabajadores de las ICC mediante el apoyo a la creación de centros de información para particulares y empresas relacionados con cuestiones jurídicas, técnicas, y otros temas relacionados con el trabajo y la prestación de servicios en otro Estado miembro de la UE. Esto es particularmente importante para las personas jóvenes y las organizaciones que están descubriendo nuevos mercados en otras partes de Europa, pudiéndose considerarse como un instrumento para promover la iniciativa “Juventud en Movimiento”. Una estrategia integral dirigida a las ICC para mejorar el funcionamiento del mercado interior, como un paquete que siga al informe Monti³, sería altamente recomendable.

- **Agenda Digital:** mientras que el núcleo mismo del sector de las artes escénicas es la experiencia que el público tiene cuando participa en un evento, la digitalización en diferentes áreas es crucial para el sector. Se debería prestar especial atención a cuestiones específicas a la hora de establecer una agenda digital para que este sector pueda cosechar plenamente los beneficios de la digitalización. Es lamentable que en esta parte y en este contexto el documento no presente propuestas, incluyendo un enfoque equilibrado representando los intereses de los titulares de derechos, las sociedades de gestión y los usuarios con respecto a la propiedad intelectual y, en particular, sobre los derechos de autor y los derechos conexos.

- A nivel europeo, dentro de la política cultural, la UE puede contribuir a la aplicación de la agenda digital mediante el apoyo a las ICC para experimentar y desarrollar contenidos creativos, para llegar a públicos específicos y para implementar - coproducciones e iniciativas conjuntas (mediante la financiación mixta de capital público y privado, por ejemplo) que se puedan poner a disposición del usuario en formato digital. Un programa específico junto con el programa cultural y el programa de los medios de comunicación llenaría este vacío.

---

¹ **Comunicación (2010) 373 de 13 de julio de 2010** "Reafirmando la libre circulación del trabajador: derechos y desarrollos importantes" no hace referencia al altamente móvil sector de la cultura y el Eurobarómetro Especial "movilidad geográfica y laboral del mercado" no tiene un acercamiento específico a la movilidad de los trabajadores culturales

² Véase la consulta de 27 de abril de 2010 por la Dirección General de Impuestos sobre ejemplos de doble imposición - respuesta de Pearle 30 de junio de 2010

³ informe de Monti “Una nueva estrategia para el mercado único al servicio de la economía y la sociedad europeas” - 09 de mayo 2010

- **nivel local y regional:** los miembros están firmemente convencidos de que este es el nivel en el que emergen las ICC, en el que se encuentran integradas en la sociedad, y donde existe el mayor potencial para ofrecer en términos de cohesión social y crecimiento económico, y para mantener un importante mercado de trabajo. Además, la UE debe alentar a las autoridades locales y regionales para invertir en su potencial creativo, proporcionando las herramientas adecuadas y recompensando a aquellos que tomen decisiones audaces contra la tendencia general de reducción de las ayudas públicas a corto plazo al equilibrar la reducción de los presupuestos de los gobiernos.

También es en este nivel donde puede identificarse la falta de aptitudes y donde se pueden obtener los mejores resultados. Una política global a nivel Europeo dirigida a la falta de habilidades deberá tomar necesariamente en consideración las diferencias locales y regionales.

- A nivel europeo, dentro del área de la política cultural, la UE puede, junto con la iniciativa sobre las capitales culturales europeas, configurar una nueva propuesta que destaque las agrupaciones locales en la industria cultural y creativa que sitúan a las regiones europeas y las comunidades locales en el centro de atención en innovación, creatividad, presencia de diferentes ICCs, además de la educación y de la industria. Esto puede variar de clústeres más pequeños a grandes áreas metropolitanas, permitiendo que una región atraiga nuevas empresas e inversores, en un "lo mejor de una Europa innovadora y creativa" y como tal, podría ser una implementación de la iniciativa "Europa innovadora".

3. Comentarios a las tres acciones prioritarias

3.1. Crear los medios adecuados

El enfoque principal en esta parte se refiere al acceso a las tecnologías de información y de comunicación (TIC) para actividades creativas. Refiriéndose a la respuesta de Pearle a la consulta pública sobre contenido creativo en un mercado único digital⁴ europeo a principios de este año, las TIC desarrollan varias funciones en el desarrollo y crecimiento del sector de las artes escénicas.

Se debe hacer una distinción entre las siguientes aplicaciones:

-**experimentación:** las TIC y el entorno digital son cada vez más un medio de los creadores en el sector para desarrollar nuevas formas de realizar actuaciones. Se pueden utilizar como un medio tecnológico en una actuación tal y como otros desarrollos tecnológicos han sido utilizados en la historia de las artes escénicas (empezando por 'deus ex machina' – como un primer ejemplo en la historia). Los creadores también pueden utilizarlas para experimentar con dobles formas de crear una actuación, integrando Internet como parte global del proceso de la actuación y experimentar con otros resultados. Como cualquier actuación es única por ser una experiencia en vivo, esto da nuevas posibilidades a creadores y artistas involucrados al utilizar la realidad virtual del entorno digital.

---

⁴ Documento de reflexión de la Dirección General de mercado interior y la Dirección General sociedad de la información de 22 de octubre de 2009, sobre contenido creativo en un mercado digital europeo único

-difusión: el entorno digital es importante para el sector para llegar a sus audiencias. Es una herramienta esencial y central para los departamentos comerciales de las organizaciones de las artes en vivo. En primer lugar es un medio para informar a los consumidores (público) de próximas actuaciones y eventos: para ello, se debe ser capaz de mostrar un tráiler de unos minutos para que el posible comprador de la entrada obtenga una idea del contenido del programa. Para poder hacer esto es crucial para el productor, programador u organizador que se constituya una excepción en la Ley de derechos de autor para utilizar extractos o piezas cortas de una actuación con fines comerciales.

El entorno digital también permite que las organizaciones de artes escénicas se comuniquen con públicos diferentes, audiencias reunidas en otro lugar, o con un cliente individual en casa. Esta es un área importante que merece apoyo para que el sector pueda aquí implementar nuevas actividades. Para poder ofrecer experiencias en vivo a través de internet, ya sea por streaming o descargando una actuación pregrabada, sirve en términos de cohesión social (alcanzando a audiencias que físicamente no son capaces de llegar a una sala de teatro o un concierto - por ejemplo las personas permanecen en casas de ancianos / hospitales / ...) y ayuda a construir lealtad con las comunidades de fans (por ejemplo - una banda de gira en otro continente, quiere ser seguida -virtualmente- por un fan que iría a una actuación en directo cuando esta banda visitara su región). Si la Unión Europea, en la agenda digital, quiere tomar un papel principal en la oferta de contenidos creativos, los impedimentos relacionados con la adquisición de derechos deben ser suprimidos (un tema que está obstruyendo la movilidad de los eventos en vivo y en línea además de la oferta de espectáculos) y deberían darse los medios para que productores, promotores o para que el lugar en que toma sitio el evento reciba rendimientos de su inversión, por ejemplo a través de un derecho conexo (como es el caso de productores de otros sectores).

- Conocimiento: La tercera solicitud para la que el entorno digital es importante para el sector concierne a las áreas de: educación artística, la digitalización de las obras con el fin de su preservación, el aprendizaje online y su uso con fines de estudio por artistas y músicos. El acceso a estos trabajos en la economía del conocimiento y el uso de grabaciones de actuaciones en directo debe ser incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre Derechos de Autor (2001/29/CE), como se describe en la respuesta⁵ de Pearle al Libro Verde sobre los Derecho de Autor en la Economía del Conocimiento.

Otro aspecto de la agenda digital se refiere al re-cambio del **espectro radioeléctrico** en Europa, para que las comunicaciones inalámbricas puedan desarrollar por completo servicios de alta velocidad en Internet. Con el fin de liberar frecuencias, ya que son escasas y por lo tanto deben ser cuidadosamente asignadas, "broadcasting" (difusión por internet) se anima a cambiar a la radiodifusión digital. Como resultado de esta apagada, hay un dividendo digital que no puede ser re-asignado. Pero para otros usuarios, como productores de programas y de eventos especiales (PMSE), que incluye el sector de las artes escénicas, el uso del espectro analógico aún es muy esencial. El uso del espectro es cada vez más utilizados en producciones (tanto grandes eventos, producciones más pequeñas, o en teatros) que necesitan micrófonos inalámbricos para amplificar la voz y la música y en el uso diario, por razones de seguridad,

---

⁵ Respuesta de Pearle, de 28 de noviembre de 2008, al Libro Verde sobre derechos de autor en la economía del conocimiento

entre el frente y detrás del escenario y entre los miembros del personal a través de sistemas de monitoreo auriculares. Esto es crucial para la seguridad del personal y, en particular, para los eventos que atraen a grandes grupos de público. Es necesario que la Unión Europea coordine el uso del espectro, de tal forma que salvaguarde de un rango de frecuencias con fines culturales a lo largo de Europa⁶.

3.2. Desarrollo local y regional como una plataforma de lanzamiento para el éxito global

La característica básica de las actuaciones en directo es que en realidad se trata de un acontecimiento social que reúne a la gente para participar en un evento. Dado que el acceso y uso de contenidos digitales está creciendo, experimentar un show en vivo es un acontecimiento aún más singular. Para este momento único, a la gente le gusta reunirse en su comunidad, tanto si se trata de personas que residen en la región como a personas visitando una ciudad o región con el propósito de asistir al evento. Negocios y empresas determinan también la elección de una región sobre la base de la accesibilidad y disponibilidad a las artes y a la cultura.

Pearle cree firmemente que los puntos fuertes de las ICC se encuentran en niveles locales y regionales. Este es el nivel donde se lleva a cabo la creación, donde hay una conexión con la comunidad local, donde se lleva a cabo el intercambio con otras regiones y localidades, y donde realmente se pueden destinar las cualidades y fortalezas de las industrias y servicios disponibles en esta área.

En este momento estas cualidades y virtudes no son valoradas por muchas de las autoridades públicas en toda Europa. A un ritmo alarmante, el sector siente la violenta reacción de la crisis financiera de la siguiente manera: en primer lugar, el sector se encuentra directamente afectado por el hecho de que los Estados miembros estén reduciendo gravemente sus finanzas públicas, incluyendo el apoyo directo a los sectores culturales. En segundo lugar, las medidas adoptadas por los gobiernos para reasentar las finanzas públicas, tales como la reducción de los incentivos fiscales, la elevación de impuestos directos o indirectos, u otro tipo de contribuciones debidas por las empresas (con o sin fines de lucro) también están afectando al sector. De tal manera, que el sector ve su existencia seriamente amenazada. Por lo tanto, es crucial e incluso más aún en estos tiempos difíciles, que la Unión Europea estimule a sus Estados miembros y las regiones a desarrollar nuevos mecanismos y sistemas de apoyo a las industrias culturales. Pero también se debe crear un entorno que permitan a personas individuales o fundaciones, a apoyar a organizaciones en las ICCs de su elección y construir una relación que permita una relación sostenible con los donantes, patrones, patrocinadores y otros partidarios.

Para responder a la pregunta del Libro Verde sobre la presencia global de la cultura y de las industrias creativas, es obvio subrayar el atractivo de Europa gracias a la presencia de las industrias culturales. En particular, sectores tales como las artes escénicas, museos y de patrimonio cultural tienen una atracción turística fuerte y razones por las que personas eligen y viajan a una ubicación específica. En 2005, las estimaciones de la Organización Mundial del turismo previeron que hacia el año 2020 Europa será región con más turismo, receptora de 717 millones de visitantes. En otras palabras, Europa acogerá y alojará a millones de potenciales consumidores, audiencias y compradores de la cultura y bienes y servicios no-

---

⁶ Véase la respuesta de Pearle a la Comisión sobre el dividendo digital, en el programa político sobre el espectro radioeléctrico

culturales. Una política de comunicación que informe a la gente, guíe a los visitantes en y alrededor de Europa y estimule la participación activa en la cultura, sería una medida muy beneficiosa para el sector y que además ayudaría a las regiones a desplegar sus fortalezas y atractivo.

Como se describió anteriormente, el potencial creativo y la presencia en la Unión Europea es reconocido ampliamente. Pero no hay ni una política general ni instrumentos que se aprovechen de estos puntos fuertes para desplegar representatividad en todo el mundo. Pearle considera sin embargo, que hay oportunidades disponibles como resultado del nuevo Tratado para proporcionar un enfoque coordinado en la presentación de la escena cultural que es "Fabricada en Europa" que se intercambia e interactúa con lo que es "fabricado en" otras partes del mundo. Una actitud más activa y de liderazgo abrazando la oferta cultural más amplia posible daría a Europa un importante impulso.

3.3. Hacia una economía creativa: los efectos indirectos de las ICCs

Una economía creativa debe basarse en una sociedad donde la educación estimule la creatividad desde muy joven a lo largo de todo el proceso educativo. Cuando los niños puntúan alto en creatividad también tendrán mejores logros y competencias de liderazgo de adultos. Esto ha sido demostrado ya a finales de la década de 1950 por el Prof. Paul Torrance⁷.

En muchos países europeos, esto ha sido ignorado y continúa siendo ignorado en los sistemas de educación tradicional. Sin embargo, en los Estados Unidos de América se demuestra que los niños que puntuaron alto en la creatividad fueron innovadores y creativos en su edad adulta, desarrollándose como empresarios, inventores, decanos, autores, médicos, diplomáticos y desarrolladores de software. Pero este alto nivel de creatividad presente en los Estados Unidos ahora se ha disminuido⁸ sustancialmente, ya que se presta menos atención a la creatividad en las escuelas.

Los miembros de la Pearle están convencidos de que la creatividad tiene que incluirse rápidamente en toda la educación formal y que todos los niños deberían recibir una introducción al menos una o dos veces al año a una actuación en directo de una arte escénica, como parte de su proceso general de aprendizaje. Es esencial que los profesores estén capacitados a fin de preparar el tema para los niños. Un intercambio de artistas es útil debido a la forma inconformista de acercarse a los temas y de expresarse. En algunos Estados miembros, hay plataformas digitales, o estructuras intermedias donde profesores pueden intercambiar sus experiencias, opiniones y diferentes métodos de aprendizaje.

Respecto a la relación con la educación y en particular la educación superior en las Artes y en la gestión cultural, el sector es de la opinión que es necesario identificar las necesidades del sector y describir las carencias para que la educación superior responda de mejor manera a las necesidades del mercado de trabajo. Por ejemplo, se ha observado por los miembros de la Pearle, que en algunos Estados miembros existen desequilibrios en el mercado de trabajo que resultan en falta de oferta de trabajo de los músicos, pero donde hay un exceso de oferta de actores, y que la gestión en la educación de las artes por las organizaciones culturales y artísticas no cumple con sus expectativas.

---

⁷ Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Ellis_Paul_Torrance

⁸ Artículo sobre 'La crisis de creatividad' en Newsweek – 19 de julio de 2010

Por último, con respecto a los efectos indirectos entre la cultura y las industrias creativas, hay un número creciente de ejemplos de producciones de artes escénicas que cruzan las fronteras de otras ICCs incluyendo industrias creativas menos obvias, como la moda, la arquitectura, el diseño, la publicidad y otros. Ya dentro del propio sector de las artes escénicas la incidencia entre los subsectores (teatro, danza, música,...) se ha convertido en muy normal, así como con otros sectores culturales.

Acelerar la incidencia en otras industrias es posible si la UE establece programas que permitan a las ICC incluirse en formación intraempresarial, en grupos de investigación (industrial) y a la creación de redes industriales y clústeres transversales en entornos creativos.

4. Conclusión

Pearle es de la opinión de que, principalmente, un marco político sobre las ICCs debería apuntar a una estrategia global donde las acciones deben integrarse en un gran número de ámbitos políticos de la UE. Si Europa quiere lograr una auténtica "liberación del potencial" de las industrias culturales y creativas, incluyendo el potencial del sector de las artes escénicas, se deben llevar a cabo pasos en todos los ámbitos políticos pertinentes para crear un entorno favorable, y si es necesario, con iniciativas concretas dirigidas a los sectores interesados.

La principal iniciativa que puede ser llevada a cabo por la UE en el ámbito de la política cultural europea para liberar el potencial de las industrias culturales y creativas es recompensar a los sectores, al campo de la educación y a las áreas locales y regionales que estimulen, desarrollen y difundan ideas creativas, contenidos, productos y producciones en la Unión Europea y en el mundo. Esto permitirá a Europa apoyar su posición de liderazgo como región creativa en el mundo, que atraerá nuevos negocios, trabajadores altamente calificados, visitantes y el comercio, el aumento de la cohesión social y la contribución a la prosperidad de los ciudadanos.

Anexo: Visión general de las respuestas al cuestionario online

Crear medios adecuados

Nuevos espacios para la experimentación, la innovación y el espíritu empresarial en el sector cultural y creativo

-Cómo crear espacios más y apoyar mejor a la experimentación, la innovación y al espíritu empresarial en las ICCs? En particular, ¿cómo aumentar el acceso a los servicios de las TIC en/para actividades culturales y creativas, y mejorar el uso de su contenido cultural? ¿Cómo podrían las TIC ser un medio a nuevos modelos de negocio para algunas ICCs?

Respuesta:

Como se describe con más detalle en la respuesta de Pearle al Libro Verde que se acompaña, el sector de las artes escénicas utiliza las TIC para diferentes usos: experimentación, difusión, y conocimiento. El entorno digital permite producciones innovadoras, pero también es una herramienta para comunicarse con diferentes grupos sociales, y ofrece oportunidades para digitalizar actuaciones y compartir conocimientos e información para fines educativos y de investigación. Para todas estas aplicaciones, la obtención de derechos de propiedad intelectual es una de las principales dificultades y obstáculos que impiden que a las ICC implementar plenamente sus actividades. Nuevos modelos de negocios se están desarrollando dentro de las organizaciones de artes escénicas que ofrecen contenido creativo online. Sin embargo, la Ley de derechos de autor debe modernizarse para cumplir con estos modelos de negocio cambiantes desde el sector de las artes escénicas y la oferta online. Cuando la obtención de derechos de autor y la situación del sector en el contexto del contenido creativo online se clarifiquen, las TIC impulsarán modelos de negocio alternativos en el sector. Grabar para webstreaming, descargas o archivamiento es un proceso costoso que requiere soporte adicional.

Mejor coincidencia de las habilidades necesarias para las ICCs

-¿Cómo fomentar asociaciones de empresa/escuelas de arte y diseño como forma de promover la incubación, lanzamiento y el espíritu empresarial, así como desarrollo de e-habilidades (para internet)?

Respuesta:

En muchos Estados miembros, ya existen asociaciones entre el sector de la cultura y el de la educación, en particular en términos de innovación y nuevas áreas de investigación. Es importante, con el fin de satisfacer las habilidades necesarias para las ICC, que los cursos de gestión de artes respondan mejor a las necesidades concretas de las ICCs, en particular para aquellos estudiantes procedentes de las artes, que deben tomar un año adicional para cursar formación en administración. Para satisfacer las habilidades necesarias para las ICCs, es recomendable llevar a cabo un análisis del mercado de trabajo, que servirá como base para desarrollar un plan de acción para medio y largo plazo. Esto es necesario cuando el sector es invitado a contribuir a la agenda “nuevas habilidades para nuevos empleos”.

-¿Cómo podría alentarse el entrenamiento de iguales en las ICCs al nivel de la Unión Europea?

Respuesta:

Las organizaciones y empresas cada vez más deben participar en entrenamiento de iguales. Los programas de educación y las actividades de aprendizaje permanente están animando este proceso. En principio, el sector está a favor de tales métodos, pero la inversión de tiempo y como entrenador se encuentra altamente infravalorada, en particular cuando esta no es una actividad principal en la misión de la empresa. Por lo tanto, a fin de fomentar la formación entre iguales, se necesita orientación externa que alivie algunas responsabilidades de las empresas en cuestión, y un bono o una beca que cubra los costos de los recursos humanos implicados en este tipo de procesos, siendo estas medidas para promover la formación entre iguales.

Acceso a la financiación

-¿Cómo estimular la inversión privada y mejorar el acceso de las ICCs al financiamiento? ¿Existe un valor añadido a los instrumentos financieros a nivel de la EU para apoyar y complementar los esfuerzos realizados en los niveles nacionales y regionales? En caso afirmativo, ¿cómo?

Respuesta:

La noción de inversión debe ser conceptualizada en una sociedad de retorno de inversión. Cuando una persona, empresa, donante o fundación desea invertir en las ICCs, se hace con la gran creencia en las ideas, la creación y la innovación que resultan del trabajo y los productos generados por las ICCs. La noción de la creatividad es el núcleo del paquete de inversión. Esto es lo que motiva a inversores a estimular el talento creativo y la presencia de Europa. Contribuir a una noción de "fabricado en Europa" es un objetivo de por sí. Para esas ICCs que puedan generar un retorno de la financiación, se necesitan medidas de acompañamiento que respondan a las particularidades del I&D creativo de estos sectores, que a menudo son micro y pequeñas empresas. Debe ser subrayado que las inversiones de carácter privado pueden ser en parte de una financiación mixta de empresas, incluso si estos también reciben apoyo público.

-¿Cómo mejorar la disposición de la inversión de las empresas ICC? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar y en qué nivel (regional, nacional, europeo)?

Respuesta:

Para convencer a posibles donantes o inversores de deben ofrecer oportunidades para que la información se pueda dar e intercambiar. Las Cámaras de comercio y las asociaciones de comercio pueden actuar como intermediarios entre las dos partes y las autoridades públicas, los bancos o fondos específicos deben participar en estos procesos. La UE puede establecer un plan de acción para alentar a los Estados miembros y a sus regiones a crear campañas de información, a apoyar otros eventos o ferias comerciales específicos y a proporcionar la puesta en marcha iniciativas que, a continuación, pueden servir como ejemplos de buenas prácticas.

El desarrollo local y regional como punto de partida para conseguir un éxito global

Dimensión local y regional

-¿Cómo fortalecer la integración de las ICCs en un desarrollo estratégico de regional y local? ¿Qué herramientas y que alianzas son necesarias para un enfoque integrado?

Respuesta:

Pearle cree que esto sucede ya en diferentes regiones en toda Europa. En ciertas ciudades o partes de un país, sitios industriales se encuentran totalmente re-equipados para espacios culturales y clústeres de sectores de servicios relacionados como las ICCs. Aparte del empleo, la regeneración de zonas desfavorecidas, marketing de las ciudades y nuevos destinos turísticos, asociaciones intersectoriales entre las ICCs podrían ser desarrolladas. Considerando que, por ejemplo, los arquitectos y diseñadores de moda pueden ser invitados a crear una escena o trajes para una producción de teatro o de ópera, valdría la pena abrirse a oportunidades para crear estas alianzas. La UE puede considerar la posibilidad de una iniciativa que, junto con la iniciativa en la innovación, estimule "lo mejor de la Europa creativa e innovadora" o desarrollar un gráfico de impacto sobre creatividad y la innovación, incluyendo unas noticias semanales concerniendo las últimas 'creaciones' o 'innovaciones', lo que permitiría a las regiones mostrar y demostrar su potencial dentro de Europa y el mundo.

Movilidad y la circulación de obras culturales y creativas

-¿Qué nuevos instrumentos deberían ser movilizados para promover la diversidad cultural a través de la movilidad de las obras culturales y creativas, artistas y profesionales culturales dentro de la Unión

Europea y más allá? ¿En qué medida podría la movilidad virtual y el acceso online contribuir a estos objetivos?

Respuesta:

El impacto de la crisis, en particular la reducción de la financiación pública, lleva cada vez más a dificultades para viajar y a la programación de producciones extranjeras, afectando a la diversidad cultural. Además, como se señala en el informe Monti sobre un mercado único renovado, se pueden llevar a cabo muchas más iniciativas para tener una Europa que permita un funcionamiento completo de la libre circulación de personas, bienes, capital y servicios. Por eso, el sector de la cultura propone que la UE recomiende a los Estados miembros a establecer puntos de información sobre la movilidad cultural. En respuesta a las recomendaciones en el informe Monti, la UE debería estudiar también, en cada una de las áreas pertinentes, cómo mejorar la legislación en vigor y estudiar la introducción de nuevos reglamentos si esto conduce a mejorar la movilidad, como en la reciente consulta sobre doble imposición.

Dentro de la iniciativa «La juventud en movimiento», jóvenes que demuestren una curiosidad para ser móviles y que son invitados por una organización, de una empresa o de un instituto para participar en un proceso creativo, una producción, u otra actividad, deben poder solicitar subvenciones de viajes y de trabajo. Esto también proporcionaría el desarrollo de habilidades, experiencia y ser un lanzamiento a su comienzo de carrera profesional.

Intercambios culturales y el comercio internacional

¿Qué herramientas deben ser previstas o reforzados en la UE para promover la cooperación, los intercambios y el comercio entre las ICCs de la UE y terceros países?

Respuesta:

El intercambio cultural con otras partes del mundo es esencial para el sector de las artes escénicas. El Protocolo cultural en el anexo de los acuerdos comerciales con terceros países y la realización concreta con un número de países se ha seguido muy de cerca por Pearle. Se celebra que regularmente se plantearan preguntas sobre ejemplos de intercambio cultural en el área de las artes escénicas. Hasta ahora, esto parece ser más de un ejercicio interno entre la UE y el país tercero, que no es suficientemente conocido por los Estados miembros, sus regiones y sectores. Campañas de sensibilización son necesarias para permitir que el Protocolo cultural funcione correctamente. Por ejemplo, esto podría concretarse con una "celebración de hermanamiento" del Protocolo cultural con agentes culturales de ambos socios signatarios. Un problema importante que debe abordarse en el futuro con el fin de promover la cooperación y el intercambio, se refiere a los visados y a los permisos de trabajo, problemas tanto para nacionales de terceros países que viajen a la UE o UE ciudadanos que viajan a otras partes del mundo.

Hacia una economía creativa: los efectos indirectos de las ICCs

-¿Cómo acelerar los efectos indirectos de las ICCs en otras industrias y en la sociedad en general? ¿Cómo se pueden desarrollar y aplicar mecanismos eficaces para la difusión de tales conocimientos?

Respuesta:

Como se explica en el documento de Pearle que se acompaña, la creatividad debe ser estimulada desde una temprana edad a través de todos los niveles de educación formal. De hecho, este tipo de sociedad generará personas que puntuaran alto en el índice de creatividad y que demostraran capacidad y pensamiento empresarial. Por ejemplo, introduciendo un ranking de directores ejecutivos según su inteligencia creativa, tal como se ha hecho en los Estados Unidos, estimularía nuevas formas de efectos indirectos en otras industrias, estimulando el pensamiento creativo y permitiendo compartir el conocimiento y la información.

-¿Cómo pueden las "asociaciones creativas" promoverse entre las ICCs y las instituciones de educación / empresas / administraciones?

Respuesta:

Las asociaciones entre las ICCs y los institutos de educación o las empresas ya existen en diferentes partes de Europa. A través de la vinculación de las asociaciones existentes y la integración de nuevos socios, más operadores se beneficiarán el intercambio y se podrían desarrollar otras oportunidades.

¿Cómo apoyar el mejor uso de los intermediarios existentes y el desarrollo de una variedad de intermediarios que actúe como una interfaz entre las comunidades artísticas y creativas y las ICCs, por un lado y las instituciones de educación / empresas y administraciones, por otro lado?

Respuesta:

Un intermediario consistente en instituciones u organizaciones se enfoca esencialmente en su área específica. Su misión a menudo no está orientada a actuar como interfaz con otras industrias o instituciones. Las organizaciones de comercio pueden tener los conocimientos para mediar entre los mundos diferentes. Sin embargo, se necesitan organizaciones específicas que unan los conocimientos de los diferentes sectores e industrias para facilitar y apoyar la industria creativa.