

Estudio para la Comisión CULT – Sectores cultural y creativo en la Unión Europea – Principales cambios, retos y oportunidades del futuro

CONCLUSIONES PRINCIPALES

- **Diversidad, fragmentación y concentración.** La fragmentación y la diversidad de los sectores cultural y creativo de la Unión restringen la circulación de las obras europeas y limitan la capacidad de los propios sectores para organizarse y defender sus intereses. El fenómeno de la concentración pone de relieve la posición dominante que ocupan los grandes agentes no pertenecientes a la Unión frente a los agentes de menor envergadura de los sectores cultural y creativo europeos, especialmente en la economía de plataformas y emisiones en continuo.
- **Cambios en el entorno de financiación y los modelos de negocio.** Los sectores cultural y creativo han empezado a explorar modelos de negocio nuevos o alternativos para seguir siendo sostenibles y buscan fuentes privadas de financiación, pero a menudo los inversores responden negativamente a la mayoría de las pymes. Se está intentando colmar esta brecha en materia de financiación mediante el mecanismo de garantía Europa Creativa.
- **Mano de obra y capacidades.** Los profesionales de los sectores cultural y creativo necesitan contar cada vez más con una combinación de competencias creativas, digitales, de gestión y empresariales, junto con competencias no técnicas para estimular la innovación. La contribución de dichos sectores al desarrollo de competencias no técnicas y capacidades creativas intersectoriales está cobrando una importancia aún más crucial en la era de la inteligencia artificial (IA) y de la automatización del trabajo.
- **Nuevas tecnologías.** La realidad virtual y la realidad aumentada conllevan importantes avances e innovaciones en el ámbito tecnológico y constituyen un ámbito de interés creciente para los sectores cultural y creativo. El desarrollo de la IA tiene un impacto significativo en dichos sectores, ya que contribuye a recomendar contenidos adaptados. Sin embargo, la tendencia hacia una industria con tecnología basada en los datos genera cada vez más inquietud respecto de la protección de la intimidad de los consumidores.

El presente documento es un resumen del estudio titulado «Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities» (Sectores cultural y creativo en la Unión Europea – Principales cambios, retos y oportunidades del futuro). El estudio completo, disponible en inglés, puede descargarse en:

<http://bit.ly/2iC9bw>

- **Público y participación cultural.** Existe cierta inquietud respecto de los límites de la participación cultural digital en lo que respecta al impacto social y de bienestar, por oposición a la implicación cultural presencial. Por esa razón las instituciones culturales buscan instrumentos y métodos innovadores para (volver a) atraer al público y reafirmar su papel como lugares donde poder crear vínculos sociales.
- **Los sectores cultural y creativo europeos en un entorno internacional.** En los sectores cultural y creativo la hipermovilidad se ha convertido en una condición de índole social y económica. Simultáneamente, las nuevas tecnologías ofrecen alternativas a la movilidad (comunicaciones en línea, emisión en continuo, estancias virtuales) y reducen el impacto medioambiental de la movilidad internacional.
- **Retos medioambientales.** Algunos operadores de los sectores cultural y creativo son pioneros en la reducción de la huella de carbono, por ejemplo al organizar festivales o dentro del sector de la moda. No obstante, queda por abordar un motivo de inquietud creciente, a saber, la huella de carbono de las actividades digitales y la computación en nube, que controlan grandes intermediarios y plataformas en línea.
- **Marco político.** Durante la última década se ha prestado una mayor atención a los sectores cultural y creativo al elaborar las políticas de la Unión. La Agenda Europea para la Cultura de 2018 y el Programa Europa Creativa tienen como objetivo ayudar a los sectores cultural y creativo a prosperar en un entorno internacional y digital.

Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión

Dirección General de Políticas Interiores

Autores: Clémentine Daubeuf, Arthur Le Gall, Teodora Pletosu, Marianthi Kopellou KEA (European Affairs). Donatas Pocius, Olha Koshchiyenko, Rasa Goštautaitė (PPMI)

PE 629.203 – Septiembre de 2019

El presente texto es un estudio prospectivo basado en hipótesis en el que se evalúa la manera en que los sectores cultural y creativo europeos ya se ven afectados y podrían verse afectados en el futuro por los cambios de índole económica, social, política o tecnológica. En la primera parte del estudio se analiza la situación actual, mientras que en la segunda parte se presenta un análisis prospectivo basado en hipótesis con diferentes grados de probabilidad relativas al futuro de dichos sectores y verificadas mediante consultas mantenidas con todo un abanico de partes interesadas.

Hipótesis relativas al futuro de los sectores cultural y creativo

Las hipótesis abarcan diferentes tendencias que engloban los siguientes elementos: aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos y medioambientales, relaciones culturales internacionales, democracia y libertad artística. Se ha elaborado un índice de probabilidad con un promedio para cada hipótesis. En realidad, muy pocas de las hipótesis son irreversibles, sino que contienen una matriz en cuyo marco los responsables políticos y los sectores cultural y creativo pueden tomar decisiones para configurar la evolución de los sectores para 2030.

A continuación, presentamos solo las hipótesis más y menos probables, favorables y desfavorables, dentro de las tendencias seleccionadas.

Tendencia	Más probable		Menos probable	
	Hipótesis favorable	Hipótesis desfavorable	Hipótesis favorable	Hipótesis desfavorable
Economía	Los sectores cultural y creativo actuarán como vectores importantes del atractivo territorial.	Los sectores cultural y creativo se enfrentarán a una falta de financiación considerable.	Se reducirá la concentración de los sectores.	La falta de financiación y de oportunidades de desarrollo profesional en los sectores cultural y creativo conducirán a la desprofesionalización de dichos sectores.
Políticas	La UE desarrollará formas de abordar los sectores cultural y creativo específicamente a nivel nacional, regional y local.	El marco político de la UE no estará convenientemente adaptado para apoyar a los sectores cultural y creativo en el futuro.	Los responsables políticos y las instituciones financieras serán plenamente conscientes de la especificidad de la financiación de los sectores cultural y creativo.	Los responsables políticos no abordarán en grado suficiente la polarización de los recursos para los sectores cultural y creativo.
Tecnología	La tecnología favorecerá el crecimiento de determinados sectores (por ejemplo, audiovisual, videojuegos, etc.).	El futuro digital orientado a las plataformas conllevará un cuestionamiento de la ética y la diversidad cultural de los sectores cultural y creativo.	Los ciudadanos de la UE podrán sacar el máximo provecho de los sectores cultural y creativo, ya que la alfabetización digital de los usuarios aumentará.	Al prestarse una atención creciente al desarrollo de las capacidades digitales, los artistas tendrán dificultades para encontrar personas con capacidades «antiguas»/«tradicionales».
Relaciones culturales internacionales	Los sectores cultural y creativo consolidarán su papel en la construcción de un espacio europeo compartido.	El comercio de productos de los sectores cultural y creativo estará dominado por los grandes países miembros de la UE.	Todos los países de la UE desempeñarán un papel equivalente en las relaciones comerciales.	Los sectores cultural y creativo contribuirán mucho menos a la construcción de un espacio europeo compartido.

Libertad de expresión	Los sectores cultural y creativo contribuirán a la democracia y la libertad de expresión.	Se vulnerará en mayor medida la libertad artística y se intensificará la censura de organizaciones culturales.	Aumentará la visibilidad de los premios como reconocimiento de la libertad artística.	No va a cambiar nada en términos de libertad artística, ya que es difícil controlar la censura y el discurso de odio.
------------------------------	---	--	---	---

Recomendaciones políticas

En las recomendaciones dirigidas a los miembros de la Comisión CULT del Parlamento Europeo se tiene en cuenta la agenda política existente, pero también se proponen medidas para actuar según las diferentes hipótesis expuestas en el informe.

Las recomendaciones abarcan seis ámbitos políticos y también se refieren a programas clave de la Unión que podrían prestar un mejor apoyo a los sectores cultural y creativo respecto de los retos constatados.

Diversidad cultural

El contexto cada vez más digitalizado en el que los ciudadanos acceden a la cultura y la creatividad requiere:

1. Un enfoque europeo ambicioso que incluya un criterio de diversidad cultural para su política de competencia.
2. Una participación reforzada de los sectores cultural y creativo (mediante la adhesión a la Alianza europea de la IA y la garantía de la debida toma en consideración de la diversidad cultural).
3. Una supervisión pormenorizada de la Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual.

Mercado laboral

Las Comisiones CULT y EMPL podrían evaluar conjuntamente:

1. En qué medida las actuales normas relativas al mercado laboral se ajustan a un entorno laboral muy fragmentado.
2. Cómo se aplican los derechos en materia de seguridad social a las formas atípicas de trabajo (profesionales independientes / trabajadores por cuenta propia).

Capacidades y educación

1. Fomento de programas para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje permanente con un componente bien identificado en materia de cultura y creatividad.
2. Apoyo a la integración de las artes en los planes de estudio de CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).
3. La Comisión CULT podría liderar el desarrollo de una política de alfabetización de los sectores cultural y creativo.

Sostenibilidad de las empresas y organizaciones de los sectores cultural y creativo

1. Garantizar que los sectores cultural y creativo se incluyan adecuadamente en todos los programas relativos al emprendimiento (futuro programa COSME, Horizonte Europa).
2. Garantizar que el Mecanismo de Garantía de los sectores cultural y creativo se amplíe en el marco del futuro programa InvestEU.
3. Supervisar el nivel de apoyo público a la cultura.
4. Incentivar los sectores cultural y creativo para que asuman un papel activo en materia de sostenibilidad medioambiental.

Diversidad e inclusión

1. Estudios e investigaciones de la Comisión sobre la diversidad de la mano de obra de los sectores cultural y creativo.
2. Promoción del desarrollo de mecanismos de asunción de compromisos que fomenten la igualdad de género.
3. Establecimiento de recogidas periódicas de datos sobre los sectores cultural y creativo para llevar un seguimiento de la diversidad del público y garantizar un amplio acceso a la cultura.

El papel de las artes y la cultura en las democracias europeas

1. Reforzar la cooperación con el Marco de indicadores sobre la Cultura y la Democracia del Consejo de Europa para garantizar la protección de la libertad de expresión.
2. Considerar la posibilidad de financiar proyectos de ciudadanía activa liderados por los sectores cultural y creativo.
3. Fomentar el desarrollo de narrativas compartidas a través de la cultura en toda Europa.

Programas clave

1. Garantizar que no se reduce el presupuesto del **programa Europa Creativa** como parte de las negociaciones financieras finales.
2. Apoyar a las nuevas **Comunidades de Conocimiento e Innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología** para los sectores cultural y creativo.
3. Garantizar una línea de acción clara, un modelo de gobernanza y un presupuesto para la **estrategia de la Unión para la cultura en las relaciones exteriores**.
4. El **futuro programa Horizonte Europa** brinda una oportunidad para consolidar la investigación y la innovación dentro de los sectores cultural y creativo.
5. Considerar la posibilidad de financiar una **acción preparatoria que apoye proyectos de innovación social de los sectores cultural y creativo** para desarrollar narrativas europeas de ámbito local.

Información complementaria

Esta síntesis está disponible en las siguientes lenguas: alemán, español, francés, inglés e italiano. El estudio, que está disponible en inglés, y las distintas síntesis pueden descargarse en: <http://bit.ly/2lCi9bw>.

Para más información sobre la investigación del departamento temático para la Comisión CULT: <https://research4committees.blog/cult/>

Exención de responsabilidad y derechos de autor. Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se autoriza la reproducción y la traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le envíe un ejemplar. © Unión Europea, 2019.

© Imagen de portada utilizada con permiso de Shutterstock.com.

Responsable de investigación: Pierre HERIARD Asistente editorial: Lyna PÄRT

Contacto: Poldep-cohesion@ep.europa.eu

Este documento está disponible en la siguiente dirección de internet: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses