

Una agenda global para las industrias culturales y creativas

11 acciones clave

Diciembre de 2021

Creative Industries
Policy & Evidence Centre
Led by **nesta**

En asociación con

The PEC is funded by the AHRC

Arts and
Humanities
Research Council

Acerca del PEC y el Consejo Internacional

El Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC) trabaja para apoyar el crecimiento de las industrias creativas del Reino Unido a través de pruebas independientes y asesoramiento sobre políticas. Dirigido por Nesta y fundado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades como parte de la estrategia industrial del Gobierno del Reino Unido, el PEC está compuesto por un consorcio de universidades de todo el Reino Unido (Birmingham, Cardiff, Edimburgo, Glasgow, Work Foundation en la Universidad de Lancaster, LSE, Manchester, Newcastle, Sussex y Úlster). El PEC colabora con una gran variedad de socios de la industria, entre ellos Creative UK.

El Consejo Internacional del PEC es una red internacional de destacados profesionales en el ámbito de la economía creativa y la política, organizado por el British Council. El grupo comparte oportunidades de investigación e información sobre políticas de las industrias creativas y culturales internacionales, y ofrece críticas constructivas al revisar y proporcionar una perspectiva internacional sobre las actividades del PEC.

www.pec.ac.uk

Acerca del British Council

El British Council crea conexiones, comprensión y confianza entre las personas en el Reino Unido y otros países a través del arte y la cultura, la educación y el idioma inglés.

Trabajamos con dos enfoques: directamente con personas para transformar sus vidas, y con gobiernos y socios para marcar una mayor diferencia a largo plazo, generando beneficios para millones de personas en todo el mundo.

Ayudamos a los jóvenes a obtener las habilidades, la confianza y las conexiones que buscan para desarrollar su potencial y participar en comunidades sólidas e inclusivas. Les apoyamos para que aprendan inglés, consigan una educación de alta calidad y obtengan títulos reconocidos a escala internacional. Nuestra labor en las artes y la cultura estimula la expresión creativa y el intercambio, y nutre a la empresa creativa.

www.britishcouncil.org

Esta publicación debe citarse como: Creative Industries Policy and Evidence Centre International Council (2021), 'A Global Agenda for the Cultural and Creative Industries', London: British Council and Creative Industries Policy and Evidence Centre.

Introducción

La pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado cómo el espíritu y la creatividad humanos brillan incluso en las horas más oscuras. Ahora que el mundo trata de superar una crisis climática, económica y de la salud pública al mismo tiempo, tenemos una oportunidad única de reconsiderar y reajustar el modo en que vivimos, y estudiar políticas que promuevan la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad, así como el crecimiento económico.

La ONU también declaró este año como el Año de la contribución de la Economía Creativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y este acontecimiento ha destacado el potencial de la economía creativa como una parte fundamental de la solución en este proceso curativo del planeta, la economía y la sociedad tras la pandemia.

Es en este contexto en el que el Consejo Internacional del Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC) ofrece estas once acciones para optimizar el potencial del sector creativo para ayudar a resolver los desafíos actuales. Es la primera vez que un grupo internacional de este tipo, con emprendedores, inversores, creadores de políticas y académicos de todo el mundo, se

reúne poniendo en común nuestra experiencia variada en la economía creativa con el fin de establecer una agenda para el futuro inmediato. Creemos que es especialmente importante destacar que esta agenda es verdaderamente global, reconociendo que algunas de las ideas más potentes y dinámicas, y el crecimiento más rápido en los sectores culturales y creativos se encuentran en el hemisferio sur, incluyendo a trabajadores informales en áreas urbanas destacadas y con recursos insuficientes.

Aunque actualmente se reconoce ampliamente que la economía creativa contribuye a la prosperidad global, rinde homenaje a la singularidad cultural y fomenta la cohesión social, sigue considerándose un valor atípico en lo que se refiere a la acción política. La mayoría de estos puntos de acción ya están demostrando su valor en algunas partes del mundo, en especial, entre líderes municipales y locales imaginativos e inspiradores, pero, con demasiada frecuencia, siguen estando marginados. Nuestro mensaje es que si deseamos conseguir la reconfiguración urgente que el mundo necesita, estas ideas deben corresponder a la corriente principal de la política pública a nivel local, nacional e internacional.

Apoyamos los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**

1. Habilidades y educación creativas

El Consejo del PEC pide a los gobiernos locales, nacionales e internacionales que reconozcan el papel que las artes y la cultura desempeñan en el desarrollo de la creatividad en las personas en todos los niveles de la educación y la formación. Esto ayudará a garantizar que la futura población activa tenga la creatividad y las habilidades necesarias para gestionar alteraciones de los

planes y aprovechar las oportunidades emergentes en áreas como la realidad virtual, el diseño respetuoso con el medioambiente y la inteligencia artificial. Lograr este objetivo supondrá la integración de las artes y la cultura, junto con habilidades en ciencia y tecnología, en todos los aspectos de la educación y la formación.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2. Innovación y emprendimiento creativo

El Consejo pide que los creadores de políticas reconozcan el valor de los modelos empresariales innovadores que emergen gracias al uso de las tecnologías digitales en las industrias culturales y creativas (ICC), pero también a través de los desafíos característicos que afrontan, incluyendo la necesidad de financiación, lo que atribuye un valor razonable a los derechos de propiedad intelectual (DPI) creativa y

al apoyo empresarial que ayuda a pequeñas empresas creativas a beneficiarse plenamente de la revolución digital.

En vista de los altos y crecientes índices de trabajo por cuenta propia en las ICC, debe darse una mayor prioridad a la formación en emprendimiento en los sistemas de competencias.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

3. Empleos, autónomos y sustento informal en el sector creativo

El Consejo exige políticas que promuevan condiciones laborales decentes y protección social para los trabajadores de las ICC, reconociendo la prevalencia de los autónomos, el trabajo eventual y bajo contrato, y el trabajo informal en el sector. Pedimos a las agencias internacionales y los gobiernos nacionales que recopilen mejores datos del mercado laboral para garantizar una representación justa e inclusiva de estos individuos en las políticas.

En particular, pedimos el reconocimiento del papel de la economía informal en muchas ciudades, en especial en el hemisferio sur. Trabajando con recursos limitados, trabajo no regulado y a menudo empresas sin registrar, la creatividad informal no debe descartarse como una estrategia de supervivencia marginal, ni idealizarse como la respuesta de una comunidad que absuelve al Estado de sus propias responsabilidades.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

4. Investigación y desarrollo en las industrias creativas y culturales

El Consejo recomienda que se revise la definición de Frascati de Investigación y Desarrollo (I+D) utilizada por los creadores de políticas de todo el mundo, de manera que las políticas que incentivan la inversión en innovación abarquen de un modo adecuado toda la variedad de dominios del conocimiento, incluyendo las artes, humanidades y ciencias sociales, y no solo la ciencia y tecnología. Los sistemas de medición de I+D, incluidas las encuestas de I+D oficiales, también deben actualizarse para reconocer el I+D en diferentes campos.

Los I+D multidisciplinares e interdisciplinares, sellos de innovación en las ICC, también tienen que abordar los mayores problemas económicos y sociales del mundo.

En términos más generales, el Consejo pide que se promuevan más eficazmente las oportunidades de financiación de I+D para las ICC y que se exploren vínculos mutuamente ventajosos entre sectores (p. ej., fabricación y diseño).

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

5. Las industrias culturales y creativas, y la economía digital

El Consejo invita a los creadores de políticas internacionales y nacionales a implicar a las ICC en la conformación de nuevos marcos reglamentarios e infraestructuras que tengan por objetivo abordar cuestiones relacionadas con los datos y la privacidad, la regulación de plataformas de internet y la creación y protección de la propiedad intelectual.

Asimismo, instamos a que se invierta más en competencias digitales y en una infraestructura digital robusta, disponible por igual en diversos ámbitos geográficos, reconociendo que esto se está volviendo tan importante al menos como la construcción de nuevos edificios e infraestructuras físicas para las ICC.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

6. Las industrias culturales y creativas, y la sostenibilidad medioambiental

El Consejo pide a los creadores de políticas que reconozcan la contribución que las ICC hacen a una economía circular y al crecimiento económico con un impacto relativamente pequeño en los recursos y el entorno físico, mientras que a su vez reconocen la necesidad de actuar para mitigar el impacto que tienen. Esto es cierto en áreas como el diseño, incluido el diseño de moda, que está en la vanguardia de la innovación,

aunque también es el principal contaminador en la actualidad. También sucede en gran parte de la actividad de ocio y las artes. Los creadores de políticas deben incluir a profesionales creativos en sus iniciativas sobre el clima si desean beneficiarse plenamente de las tendencias intersectoriales entre áreas y empresas creativas como la biodiversidad, alimentos locales, moda ética certificable y ecoturismo.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

7. Ciudades creativas y núcleos regionales

El Consejo invita a los gobiernos nacionales y regionales a no solo invertir en las ICC en las ciudades más grandes, sino también a considerar las numerosas oportunidades que hay en los núcleos locales más pequeños. Las evidencias existentes indican que estos tienen el potencial de convertirse en innovadores motores de crecimiento comunitario y de servir a los mercados especializados en las ICC a escala global,

al tiempo que aportan resiliencia económica y una sensación de pertenencia a comunidades hiperlocales nativas de la región.

Para comprender mejor estos micronúcleos, sugerimos que los creadores de políticas incluyan iniciativas populares y comunitarias en sus esfuerzos de planificación de las ICC, por ejemplo, los índices de ciudades creativas regionales y nacionales.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

8. Financiación alternativa en las industrias culturales y creativas

El Consejo invita a los creadores de políticas globales a que colaboren con trusts y fundaciones para desarrollar incentivos y garantías que promuevan las inversiones del sector privado en las infraestructuras, competencias, mercados y plataformas necesarios para aumentar el crecimiento y la igualdad, así como para

estimular nuevos tipos de producción cultural entre las comunidades creativas. Colaborando juntos a un nivel internacional, sería posible generar más estructuras imaginativas para una financiación alternativa y crear condiciones que animarían a más inversores de impacto a invertir en la economía creativa global.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

9. Equidad social, diversidad cultural e inclusión en las industrias culturales y creativas

El Consejo respalda los esfuerzos continuados y crecientes por parte de agencias internacionales y creadores de políticas nacionales para preservar prácticas culturales y creativas, idiomas, conocimiento tradicional, arte y artefactos, y textos y sitios históricos.

Además, recomendamos la promoción global de experiencias interculturales facilitadas por las tecnologías digitales, ayudando a las comunidades a crear empatía a través de audiencias comunes, crear significados colectivos, y una sociedad más inclusiva y compasiva.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

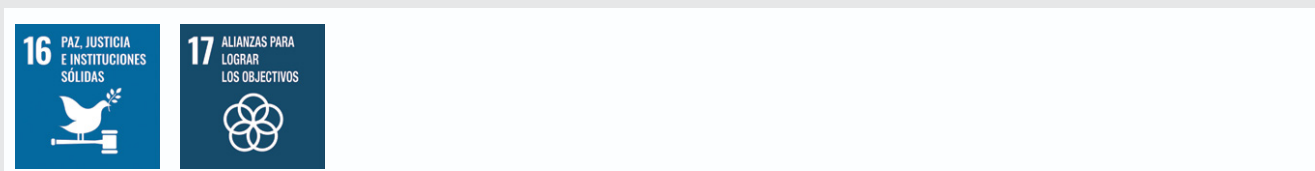

10. Estándares internacionales para la recopilación y divulgación de datos

El Consejo anima al desarrollo de estándares globales para la clasificación de las ICC y las ocupaciones creativas para impulsar el crecimiento de una base de evidencia comparable a escala internacional. Esto debe ir acompañado de un esfuerzo coordinado para garantizar la realización de revisiones para los códigos de Clasificación Industrial Estándar (SIC, por sus siglas en inglés) y de Clasificación Ocupacional Estándar (SOC, por sus siglas en inglés), que reflejen el carácter variable de las ICC.

Asimismo, recomendamos una revisión de los estándares de medición internacionales, en la medida en que tienen que ver con las ICC para apoyar la mejor recopilación de datos de las ICC a nivel internacional. Aunque reconocemos las diferencias entre los sistemas y las necesidades nacionales, todavía quedan por hacer mejoras importantes a escala global, como en el área del streaming y del comercio internacional de servicios digitales.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

11. Cooperación internacional para la gobernanza de las industrias culturales y creativas

El Consejo pide la creación de estándares globales para la cooperación internacional dirigida al desarrollo de las ICC en todo el mundo. La legislación DPI, las normativas de internet, los impuestos y las políticas relacionadas

tienen que recalibrarse para ser coherentes, inclusivas, justas y mutuamente beneficiosas para la industria y el Gobierno.

Esta acción se refiere a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Conclusión

Tras un largo debate de dos años sobre las necesidades de las industrias culturales y creativas (ICC) globales, las once acciones del Consejo Internacional del PEC animan a reconsiderar muchas áreas consolidadas de la política, en particular a nivel internacional. Dichas áreas abarcan desde cómo interpretamos la definición de financiación de investigación y desarrollo hasta cómo priorizamos la recopilación de datos sobre trabajadores autónomos y la economía informal hasta el enfoque de las iniciativas financieras con un impacto social. Sin embargo, esta agenda no es el final de la conversación, porque ahora los líderes internacionales tienen que incorporar sus principios en la cultura dominante. De lo contrario, no solo nos arriesgamos a perder comunidades creativas en todo el mundo, sino que perderemos una oportunidad más amplia de abordar los problemas globales más importantes de nuestro tiempo, desde la redistribución de la riqueza hasta el cambio climático. Apelamos a los creadores de políticas a que aprovechen al máximo el impulso generado por la designación de la ONU del 2021 como "Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible". La experiencia de la pandemia ha reforzado el valor de las industrias culturales y creativas para las audiencias y profesionales de todo el mundo. Con acciones valientes, los gobiernos pueden impulsar el poder de la creatividad para el beneficio de sus comunidades, economías y asociaciones internacionales. Ha llegado el momento de actuar.

Signatarios

Miembros del Consejo Internacional del PEC

Avril Joffe

Avril es una socióloga económica que trabaja en la intersección entre el mundo académico y la práctica en campos como la cultura en la vida urbana, la cultura y la economía cultural, la imparcialidad en la cooperación cultural internacional y los derechos y el estatus de los profesionales culturales que colaboran con agencias internacionales (OIT, UNESCO, UNCTAD), organismos africanos (Unión Africana) y gobiernos africanos. Avril es la coordinadora de postgrado del departamento de Gestión y política cultural en la Wits School of Arts. Es un miembro activo del panel de expertos de la UNESCO para la Gobernanza y política cultural y de la Alianza para la Investigación de las Relaciones Culturales (ICRRA, por sus siglas en inglés).

Países: Sudáfrica y África Subsahariana

Bernd Fesel

Bernd Fesel inició su carrera en el mercado del arte al convertirse en director general de la Asociación de galerías europeas en 1997. También fue portavoz del Consejo de las artes alemán. En 2003 organizó la primera conferencia nacional sobre las industrias creativas en Berlín y en 2007 fue miembro fundador de la iniciativa nacional alemana para las industrias creativas. Más tarde, ocupó el cargo de vicedirector de Fritz Pleitgen y del profesor Dieter Gorny en la Capital Europea de la Cultura Ruhr 2010 y, después, de asesor sénior en el centro europeo para la economía creativa en Dortmund. Es director de la Red empresarial creativa europea en Róterdam desde 2016 y promueve los intereses de ocho millones de partes interesadas en los sectores culturales y creativos de toda Europa. En 2020 Bernd Fessel fue nombrado experto del comité del programa de Horizonte Europa. Es conferenciante en el Instituto para las artes y la gestión de medios en Hamburgo.

País: Alemania

Daniar Amanaliev

Daniar es un emprendedor creativo en serie y entusiasta de la economía creativa. Es el cofundador y director empresarial de los centros creativos ololo, el acelerador de negocios de John Galt y el fondo de impacto creativo ololo. Daniar es miembro del comité directivo del Foro Creativo Centroasiático, cofundador de la Red Creativa de Asia Central, y cofundador y presidente de la asociación de industrias creativas de Kirguistán.

País: Kirguistán

Diana Marcela Rey Vásquez

Diana es una politóloga con un doctorado en Estudios Latinoamericanos, experta en la economía creativa y la economía digital, y coautora del proyecto del plan global para cuentas satélites de cultura de la UNESCO. Ha contribuido al desarrollo de estadísticas culturales, políticas y legislación en varios países latinoamericanos trabajando para agencias internacionales como el Banco de Desarrollo Interamericano, ONU Mujeres, UNESCO, CAB y CERLALC.

Países: Los países centroamericanos y del área andina

Dwinita Larasati

Tita es diseñadora de productos, conferenciante/investigadora en Institut Teknologi Bandung (ITB), coordinadora para la ciudad del diseño de Bandung de la Red de ciudades creativas de la UNESCO y representante de la asociación estratégica de la red de ciudades creativas de Indonesia (ICCN, por sus siglas en inglés). Preside el Foro de la ciudad creativa de Bandung (BCCF, por sus siglas en inglés) y el Comité de economía creativa de Bandung. Es la asesora del Comité de innovación y economía creativa de Java Occidental (KREASI), miembro de la Joven Academia de la Ciencia de Indonesia (ALMI) y de la Academia de las Ciencias de Indonesia (API) y líder climática en The Climate Reality Project (TCRP) en Indonesia. Creó un diario gráfico y fue cofundadora de CAB, una editorial independiente.

País: Indonesia

Edna dos Santos-Duisenberg

Edna es una economista con una carrera internacional en las Naciones Unidas. Organizó y fue directora del Programa de Economía Creativa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2004-2012). Publicó los Informes sobre economía creativa de la ONU de 2008 y 2010, y creó la base de datos global sobre economía creativa de la UNCTAD. Ofrece servicios de asesoramiento a gobiernos e instituciones y colabora con el mundo académico en todos los continentes.

Países: Brasil y Suiza

George Gachara

George es un emprendedor social, gestor artístico y socio gerente en HEVA Fund LLP. George dirige el desarrollo y la exploración del negocio de las industrias creativas en África Oriental y está ejerciendo una función de liderazgo en la creación de valor cultural y económico a largo plazo en este dinámico sector.

Países: Kenia, Ruanda, Uganda, Tanzania, Etiopía

Jairaj Mashru

Jai es director de innovación en el equipo de Diseño y estrategia digital de Salesforce.com, situado en Mumbai, India. Sus iniciativas creativas lo han llevado a enseñar diseño, innovación y emprendimiento, ser mentor de startups y proporcionar estrategias de crecimiento basadas en evidencias a empresas y creadores de políticas en la India, EE. UU. y Reino Unido para la educación, la sostenibilidad y la economía creativa.

País: India

John Newbiggin

John es el embajador del alcalde de Londres para las industrias creativas y es presidente del Consejo Internacional del Creative Industries Policy and Evidence Centre.

País: Reino Unido

Laura Callanan

Laura es la socia fundadora de Upstart Co-Lab. Upstart Co-Lab está cambiando el modo en que se financia la creatividad conectando la inversión de impacto con la economía creativa. Antes de fundar Upstart Co-Lab en 2015, Laura fue vicepresidenta de una agencia federal llamada Fondo Nacional de las Artes; consultora en el departamento del sector social de McKinsey & Company; y directora adjunta de la Rockefeller Foundation.

País: Estados Unidos

Leandro Valiati

Leandro inició su carrera en Brasil como profesor y asesor político en Industrias Creativas y Economía de Cultura, creando y liderando el centro académico orientado hacia las políticas más representativo en las ICC. En los últimos años, ha estado trabajando en puestos académicos y como miembro de la junta en instituciones políticas en España, Francia y Reino Unido. Sus intereses en la investigación se centran en la cultura y el desarrollo socioeconómico, la política cultural y el impacto multidimensional de las artes.

Países: Brasil, Francia y Reino Unido

Marcel Kraus

Marcel promueve el potencial innovador de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, así como la innovación interdisciplinar en Charles University. Tras dejar el área de las artes y el teatro, Marcel trabajó en el ámbito de los innovadores sistemas de transferencia y la economía creativa para el Fraunhofer Institute en Leipzig (Alemania) y para la Agencia de Tecnología de la República Checa.

País: República Checa

Omar Nagati

Omar es un arquitecto y planificador urbano en activo, el cofundador de CLUSTER, una plataforma de investigación y diseño urbano en El Cairo, y profesor en varias universidades locales e internacionales. Su puesto más reciente como docente fue como profesor visitante en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido.

País: Egipto

Representantes del PEC y el British Council

British Council

Caroline Meaby

Caroline Meaby es la directora de la red artística del British Council, responsable de supervisar un portafolio global de trabajo en las artes y las industrias creativas, y de elaborar el programa de economía creativa global de la organización. Antes de incorporarse al British Council en 2013, Caroline trabajó en la industria televisiva. Además, es fideicomisaria de Studio 3 Arts en Londres.

Skinder Hundal MBE

Skinder es director artístico del British Council y supervisa varias formas de arte e importantes actividades artísticas en las cuatro naciones del Reino Unido y el resto del mundo. También es director de la junta de Artist News y previamente ocupó el cargo de director de New Art Exchange y codirector artístico del Nottingham Arts Mela. Recientemente, se retiró de la junta de Tom Dale Dance Company.

PEC

Eliza Easton

Eliza es la responsable de la Unidad de Políticas del Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC), dirigido por la fundación por la innovación Nesta. Es investigadora sobre políticas de Cambridge.

Hasan Bakhshi

Hasan es director del Creative Industries Policy and Evidence Centre, en el Reino Unido. Es miembro de las juntas de Darbar Arts y Art UK, y es uno de los miembros fundadores del Consejo de Industrias Creativas del Gobierno del Reino Unido.

Arts and
Humanities
Research Council

British Council

 @BritishCouncil

www.britishcouncil.org

La organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas.
Una organización benéfica registrada: 209131 (Inglaterra y Gales) SC037733 (Escocia).

Creative Industries Policy & Evidence Centre

Led by **nesta**

Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC)

58 Victoria Embankment

London EC4Y 0DS

+44 (0)20 7438 2500

enquiries@pec.ac.uk

 @CreativePEC

www.pec.ac.uk

El Creative Industries Policy and Evidence Centre está dirigido por Nesta. Nesta es una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales con el número de sociedad 7706036 y el número de organización benéfica 1144091. Registrada como organización benéfica en Escocia con el número SCO42833. Domicilio social: 58 Victoria Embankment, London, EC4Y 0DS.

