

CULTURE POUR LE FOR THE FUTURE

una iniciativa de la
Comisión europea

Manifiesto CULTURA PARA EL FUTURO

Perspectivas para el desarrollo
sostenible mediante la creatividad,
la innovación y el diálogo

cultureXchange.eu

Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo

La cultura posee valor intrínseco y es propulsora de cambio e innovación social

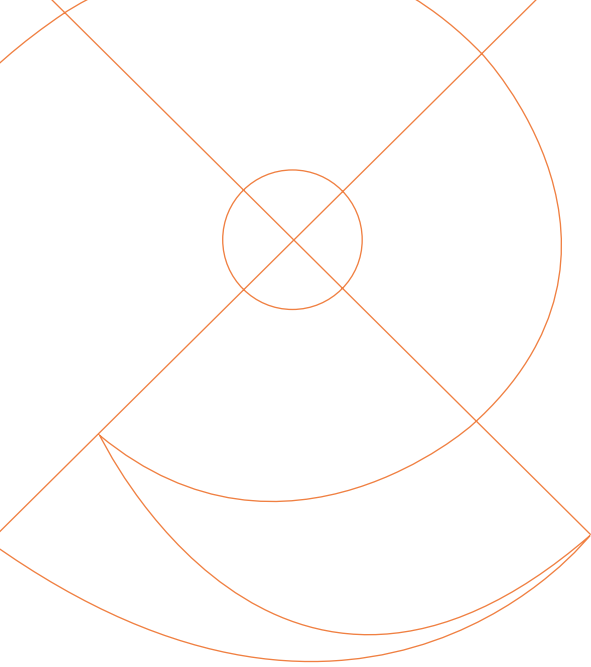
La cultura está reconocida como un pilar del desarrollo sostenible. En calidad de agente facilitador, la cultura es un potente vehículo para la comunicación y la promoción de cambios en el comportamiento. Por ello, debería contribuir en gran medida a los progresos para alcanzar las metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La cultura en sí es un derecho humano fundamental, al promover la libertad de expresión, el respeto a la diversidad cultural y la igualdad de género, y depende de todas ellas. El sector cultural tiene la capacidad de reducir las desigualdades tendiendo puentes entre comunidades dispares. La cooperación cultural y el diálogo intercultural contribuyen a cimentar la confianza y fomentan un sentimiento compartido de pertenencia. Se trata de un elemento cada vez más crucial en un mundo incierto, plagado de ataques contra los derechos humanos, la libertad y la democracia.

La cultura puede ser una potente plataforma desde la que abordar los desafíos clave de la sociedad de hoy en día gracias a su capacidad de provocar intensas respuestas cognitivas y emocionales. Con este objetivo, es preciso experimentar, fortalecer la visión y la confianza, y desarrollar un repertorio de prácticas y metodologías clave incluso a través de programas educativos.

La cultura ha demostrado ser una herramienta efectiva en el fomento de la prevención y la resolución de conflictos. Las acciones culturales crean espacios seguros para la libre expresión, el intercambio y la comprensión mutua, contribuyendo a la cohesión social. Espacios de esta índole constituyen un elemento constructivo en entornos de potencial conflicto. Al abrir espacios públicos y privados a la coexistencia y el intercambio mutuo, la cultura se transforma en un laboratorio de innovación social. Más allá de su papel en la búsqueda del desarrollo humano sostenible, la cultura es cada vez en mayor medida un motor de crecimiento económico. La protección, conservación y valorización del patrimonio cultural y de las industrias culturales y creativas estimulan el empleo, empoderan a la juventud y a las mujeres y contribuyen a la creación de comunidades sólidas y tolerantes, respetuosas con las diferencias culturales.

"Rebirth Ribbon" – Third Paradise [Lazo de renacimiento: tercer paraíso]
Actuación de Pistoletto Foundation y Patzaikin Experience

Asimismo, la cultura hace posible que las personas se familiaricen con ideas nuevas e inesperadas que suponen un desafío a sus creencias, preparando el terreno para sociedades y economías cimentadas en la innovación. La revolución digital ofrece oportunidades para que la cultura cumpla un rol fundamental en un mundo mutable. Allana así el camino para formas cada vez más sofisticadas de creación colectiva y distribución de la cultura. Los archivos, las bibliotecas públicas y los museos, pese a ser todos ellos depósitos de la diversidad y patrimonio culturales, rara vez reciben la atención y los recursos suficientes.

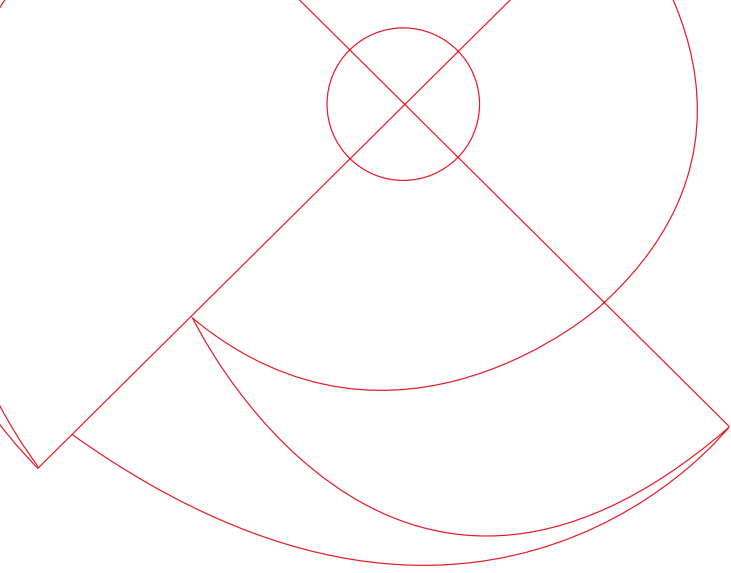
Evento de gala "Din Kabul la Bamako" - Concepto y dirección artística: Clara Bauer - Dirección musical: Saïd Assadi - Vestuario: Ethical Fashion Initiative

Un mundo de oportunidades al alcance de la mano

El empoderamiento de agentes y artistas culturales en roles de responsabilidad como provocar el cambio, crear empleo o defender los derechos humanos contribuye a un mundo más justo, pacífico y sostenible. Ocurre con demasiada frecuencia que el acceso a la cultura como derecho y componente básico del desarrollo se ve entorpecido. Existen barreras económicas y legales que impiden la participación cultural y el reconocimiento inequívoco de la diversidad cultural y étnica. La distribución desigual de la infraestructura cultural limita la participación activa, especialmente entre grupos vulnerables en los ámbitos económico, social y político.

Diversas organizaciones internacionales, donantes, administraciones públicas, sociedades civiles y fundaciones, así como el sector privado, reconociendo el poder de la cultura, han incrementado su financiación y apoyo a agentes culturales e iniciativas por el patrimonio. No obstante, el sector aún se enfrenta a importantes obstáculos que dificultan el desarrollo de todo su potencial. Instituciones poco sólidas o entornos frágiles e inestables frustran el proceso de compromiso a largo plazo por parte de los inversores con proyectos culturales y de conservación del patrimonio.

Actualmente, el apoyo a las industrias culturales y creativas se encuentra fragmentado. El sector se caracteriza por un empleo precario e ingresos inestables. Un marco regulador inapropiado hace del ámbito cultural un mercado demasiado arriesgado a ojos de los inversores. Existe un acceso limitado a financiación regular para pequeñas empresas, incubadoras, centros de operaciones y empresas emergentes. La coproducción, especialmente a través de fronteras, está restringida.

El intercambio entre personas es clave en la construcción de relaciones pacíficas y para el éxito de las oportunidades de negocio. Aun así, innumerables problemas administrativos y la limitación de recursos dificultan la movilidad de los artistas y las obras de arte. Otro obstáculo en el acceso a los mercados internacionales, regionales y locales es la falta de profesionalización. Las tecnologías digitales facilitan el crecimiento y el desarrollo siempre y cuando todo el mundo pueda beneficiarse verdaderamente de la digitalización. Este salto a lo digital suscita cierta preocupación entre profesionales de la cultura y del sector creativo en cuanto a diversidad cultural, los derechos de autor, una remuneración justa del trabajo creativo y el acceso global a la cultura. La educación —en la que se incluyen las competencias y la alfabetización digitales— cumple un papel clave en el proceso de facilitar el acceso a la cultura y las nuevas tecnologías. Sin embargo, se corre el riesgo de que los jóvenes no aprecien el patrimonio cultural y los productos artísticos si no se les expone a estos desde edades tempranas y a través del sistema educativo.

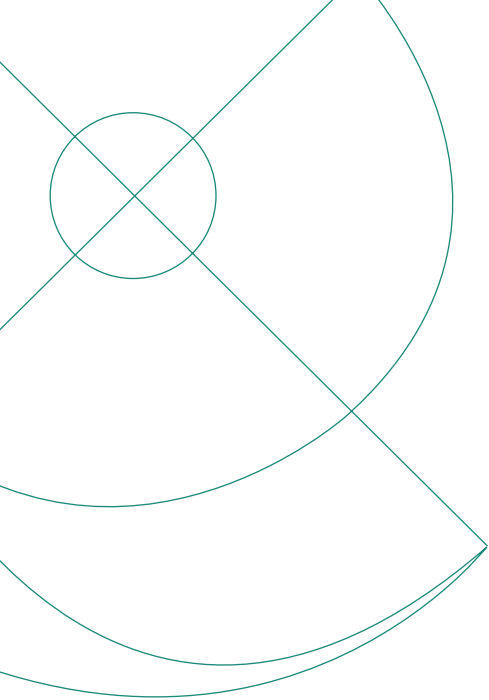

M E J O R A R E L C O M P R O M I S O

10 RECOMENDACIONES DE UNA CULTURA PARA EL FUTURO

A los artistas, sector privado, sociedad civil, instituciones financieras, administraciones públicas, organizaciones internacionales y donantes, incluidas las instituciones y los Estados Miembros de la Unión Europea, se les recomienda :

- 1. Crear un entorno facilitador para la cultura y los sectores creativos**
- 2. Fortalecer la profesionalización y la gestión del conocimiento**
- 3. Acceder a fondos para los sectores cultural y creativo**
- 4. Ampliar el acceso a los mercados**
- 5. Apoyar la movilidad de artistas y emprendedores culturales**
- 6. Promover la cultura y el patrimonio cultural como base para el diálogo, el respeto mutuo y la paz**
- 7. No dejar a nadie atrás**
- 8. Crear un entorno facilitador para la cultura en la era digital**
- 9. Invertir en educación cultural para todas las edades**
- 10. Integrar la cultura en la financiación para el desarrollo sostenible**

1. Crear un entorno facilitador para la cultura y los sectores creativos

Reconocer y apoyar activamente la libertad artística, la libre expresión y la diversidad cultural

Promover, construir o modernizar sistemas de gobernanza para las industrias culturales y creativas, incluyendo políticas culturales a todos los niveles

Empoderar e integrar a la sociedad civil y las industrias culturales y creativas en el desarrollo de políticas y dar pie a formas innovadoras de cooperación, como núcleos temáticos

Promover la remuneración justa y equitativa de agentes culturales, profesionales y artistas

Establecer y armonizar regímenes de derechos de autor y asegurar su cumplimiento

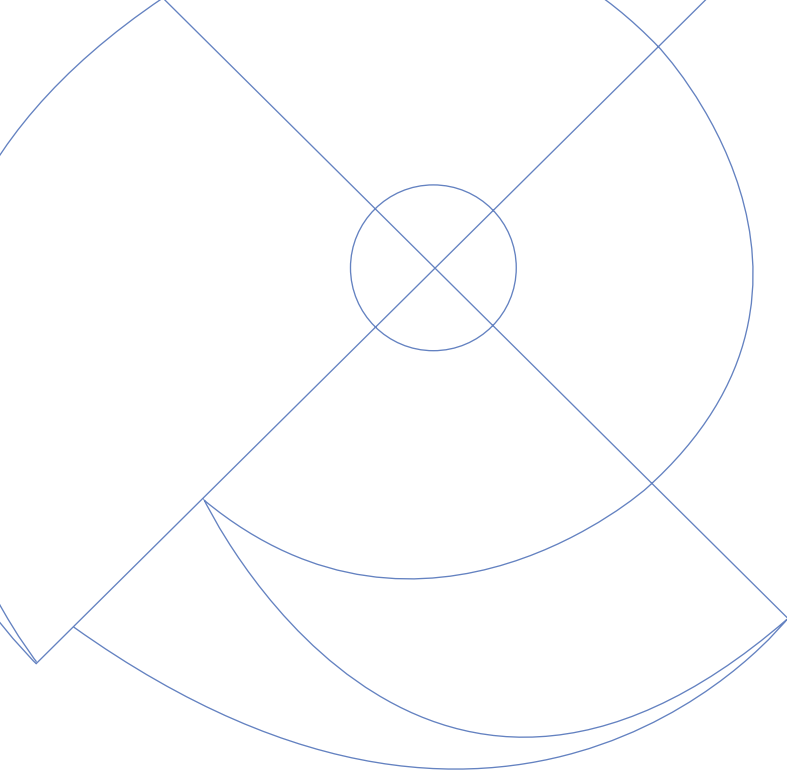
2. Fortalecer la profesionalización y la gestión del conocimiento

Invertir en el desarrollo de capacidades y en métodos de profesionalización y formación de los sectores cultural y creativo, de las instituciones culturales y de los funcionarios públicos

Mejorar la recopilación, el análisis y la gestión de datos y medir el impacto de la financiación e inversión en el ámbito cultural

Promover la información de mercados, especialmente en mercados nicho para agentes culturales en países en vías de desarrollo

Organizar reuniones bianuales, como el Coloquio, como método para compartir conocimientos y evaluar progresos

3. Asegurar el acceso a fondos para los sectores cultural y creativo

Crear iniciativas de inversión global y multilateral, teniendo en cuenta la cadena de valor en su totalidad y los grupos de las industrias culturales, en consonancia con los principios de objetividad y transparencia

Apoyar el desarrollo de diversos modelos de incentivos y políticas fiscales para estimular la inversión del sector privado y la filantropía

Garantizar diferentes mecanismos de financiación, como los fondos mixtos, las inversiones de impacto y las basadas en resultados

Promover una innovación financiera que trate cuestiones de inclusión y género y elimine barreras sociales y culturales

Fortalecer la movilización interna de recursos que fortalezca la responsabilización, la autoestima y la dignidad

Mejorar la familiarización con cuestiones de finanzas, emprendimiento y gestión en el sector cultural y la alfabetización cultural en el sector empresarial

5. Apoyar la movilidad de artistas y emprendedores culturales

Apoyar la movilidad de estudiantes y de profesionales culturales y creativos para intercambios de corta y larga duración, coproducción y distribución, tanto Sur-Norte como Sur-Sur

Mejorar el proceso de solicitudes de visado para profesionales de la cultura (por ejemplo, una zona "Schengen" para artistas)

Entablar relaciones de cooperación y aprendizaje de igual a igual, como por ejemplo mediante actividades de hermanamiento y cooperación triangular, además de aprovechar las ventajas de redes como las de Capitales Europeas de la Cultura u otras existentes para centros creativos y emprendedores culturales

4. Ampliar el acceso a los mercados

Promover el intercambio y la diseminación de productos y servicios culturales y creativos a través de continentes y países

Mejorar la participación en campañas de micromecenazgo de productos o empresas culturales y creativas, incluso entre las diásporas

Aumentar el impacto de la lucha contra el tráfico de patrimonio cultural y mejorar la cooperación internacional a este respecto

Cooperar con las industrias culturales y creativas y otros sectores privados en la localización de oportunidades de mercado para sus productos (por ejemplo, organizar mercados y ferias; educar al público)

Promover la cooperación, coproducción y cocreación empresarial, creativa y artística

Promocionar el sector cultural en políticas de comercio y cooperación para facilitar su acceso al mercado

Dar prioridad al desarrollo de infraestructuras locales para la producción y distribución de productos culturales y creativos

6. Promover la cultura y el patrimonio cultural como base para el diálogo, el respeto mutuo y la paz

Promover la cultura y el patrimonio cultural como base para el diálogo y unas relaciones pacíficas intercomunitarias e internacionales

Promover el diálogo intercultural e interconfesional y la diversidad cultural con el objetivo de sustentar la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, así como fomentar comunidades unidas y resilientes.

Fomentar la responsabilización a escala local, nacional y regional del patrimonio cultural, al tiempo que se lucha contra su destrucción deliberada y el tráfico ilícito de bienes culturales

Fortalecer un turismo cultural sostenible que apoye, proteja, promueva y ponga en valor el patrimonio cultural

8. Crear un entorno facilitador para la cultura en la era digital

Hacer de la tecnología digital un elemento valioso para todos los sectores culturales y garantizar el acceso a la diversidad cultural, así como a la visibilidad de contenido culturalmente diverso en el entorno digital

Garantizar una circulación equilibrada de bienes y servicios culturales en formato digital y reconocer tanto su valor público como su naturaleza específica, con base en sus dimensiones culturales, sociales y económicas

Mejorar la posición colectiva de las personas creadoras en cuestión de negociaciones acerca de los derechos sobre sus obras y promover el diálogo entre los proveedores de servicios de intercambio de contenidos y los titulares de los derechos

Fomentar la concienciación acerca del funcionamiento del entorno cultural digital mediante la inversión en instituciones y redes de investigación y conocimiento

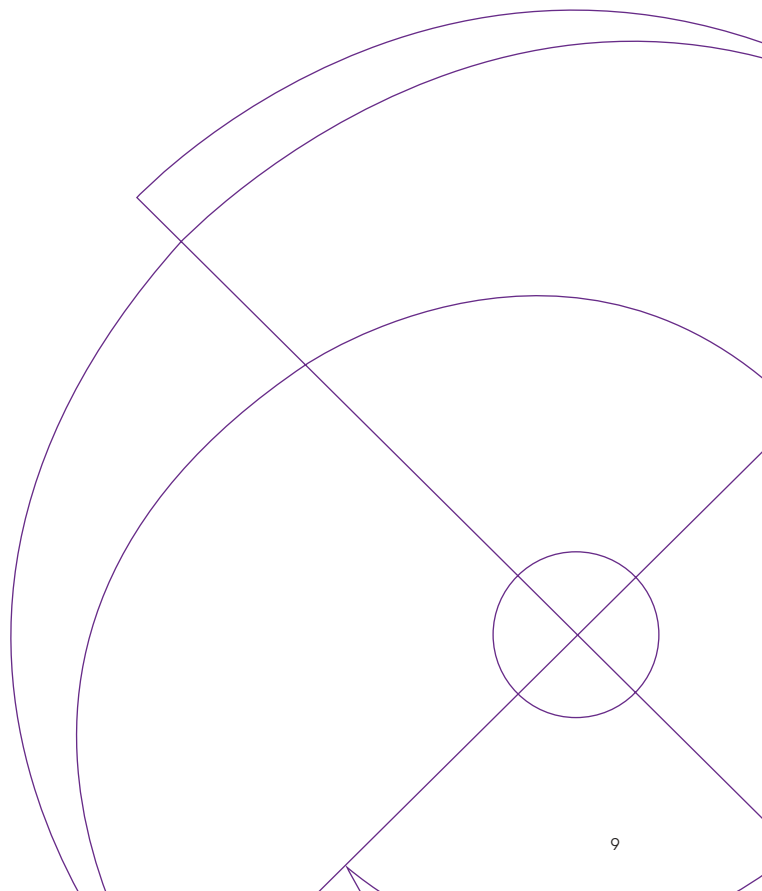
7. No dejar a nadie atrás

Adoptar actitudes participativas e inclusivas que involucren a las comunidades vulnerables, las mujeres y la juventud

Incluir a las comunidades locales y garantizar la disponibilidad y el acceso a espacios públicos para la creación colectiva, el intercambio y el encuentro entre grupos diversos, prestando especial atención a la cooperación Sur-Sur y al intercambio de buenas prácticas

Dar apoyo a la cultura como instrumento de regeneración urbana

Crear y fortalecer infraestructuras culturales a nivel local, nacional y regional adaptadas a las necesidades de una amplia variedad de agentes culturales y garantizar el acceso a la mayor cantidad posible de bienes culturales

9. Invertir en educación cultural para todas las edades

Desarrollar capacidades digitales específicas, necesarias para las personas creadoras, profesionales de la cultura y ciudadanía en general, prestando especial atención a mujeres y juventud, de modo que puedan hacer frente a la transformación acelerada de la cadena cultural de valor

Garantizar que las artes y la cultura formen parte de los planes de estudio, junto con la alfabetización y la adquisición de capacidades digitales

Apoyar el multilingüismo como forma de tender puentes entre comunidades y promover la diversidad cultural

Fortalecer la capacidad de investigación a nivel nacional sobre la historia, el patrimonio cultural material e inmaterial y las expresiones culturales

Sustentar el desarrollo de planes de estudio y la formación de docentes

10. Integrar la cultura en la financiación para el desarrollo sostenible

Integrar la dimensión cultural en todos los programas nacionales y regionales de desarrollo

Promover la responsabilización a nivel nacional y local en el diseño de programas y la toma de decisiones

Crear procesos administrativos más sencillos para agentes culturales y de creación

Servirse de fondos suministrados por donantes para influir en la financiación privada mediante instrumentos como el Plan de Inversión Exterior de la UE (EIP)

**Únete a la nueva comunidad
en línea para profesionales
de la cultura**

cultureXchange.eu

Las industrias culturales y creativas son uno de los sectores en más rápida expansión de la economía global; podrían mejorar la vida de la ciudadanía y hacer frente a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Audrey Azoulay

Directora General, UNESCO

La creación de empleo en las industrias de la cultura y la creación es una auténtica alternativa a la migración de los jóvenes. Por ello, los gobiernos africanos deben adoptar políticas culturales cuanto antes.

Youssou n'Dour

Cantante y compositor, Senegal

Podemos concebir la cultura como un instrumento para la inclusión en la comunidad, un vehículo para el diálogo y la comprensión o como una herramienta para la gentrificación y la exclusión. Por ello, es urgente actuar y elegir bien.

Sylvie Durán

Ministra de Cultura, Costa Rica

Es posible que la cultura termine siendo uno de los agentes más potentes de cambio y con mayor impacto social de los próximos años. Estamos empezando a comprender el cómo y el porqué, pero ahora es el momento de experimentar, construir una visión de futuro y ganar confianza, para así sacar a la cultura de los márgenes más recónditos del mapa político y colocarla en el centro.

Dr Pierluigi Sacco

*Catedrático de Economía Cultural
IULM Universidad de Milán, Italia*

Somos una mezcla de diferentes comunidades: nuestra identidad está cimentada en esta diversidad.

H.E. Jorge Carlos Fonseca

*Presidente
República de Cabo Verde*

La cultura es esencial para la cohesión social. Mediante la cultura, podemos luchar contra la desigualdad. La cultura proviene del pueblo y pertenece al pueblo.

Stefano Manservigi

*Director General
Cooperación Internacional y Desarrollo
Comisión Europea*

cultureXchange.eu

Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo

