

En la escena europea 2019 – 2024

Prioridades para el sector de las artes en vivo

Acerca de Pearle*

Pearle* es una asociación europea que agrupa a 50 asociaciones miembros del sector de las artes en vivo. Representa a más de 10.000 organizaciones de las artes en vivo:

- Dedicadas a la música y artes escénicas (danza, teatro, ópera, circo) y a cualquier otro tipo de espectáculo en vivo.
- Enfocadas a la creación, la producción, distribución, difusión y gira, pasando por el streaming o el archivo digital.
- De los grandes clásicos a lo contemporáneo y creaciones innovadoras de vanguardia.

Sobre el sector de las artes en vivo

- Más del 90% de las empresas del sector son microempresas y PYMES, junto con algunas grandes organizaciones teatrales que emplean a más de 1.000 personas.
- Empleo: más de 2 millones de personas (músicos, intérpretes, artistas, técnicos, administración, marketing, gestión, promotores, etc.)
- Facturación: 44.5 mil millones de euros en el sector de la música en directo y de las artes escénicas.

Avanzando con el sector

- a. **Un ambiente estimulante para crear espectáculos.** Las artes en vivo y la música tienen una gran demanda por parte del público, sobre todo entre las generaciones jóvenes que han crecido con las redes sociales y la comunicación digital.

Para seguir teniendo las mejores condiciones para el sector, hacemos un llamamiento a los responsables políticos para:

- Diseñar estrategias políticas efectivas para apoyar el desarrollo de audiencias online y offline.
- Garantizar un equilibrio justo entre los usuarios de los derechos de autor y derechos afines en los debates políticos, y un socio en las relaciones con las sociedades de gestión colectiva.
- Consultar al sector para garantizar que las instalaciones técnicas de producción, como la iluminación de escenarios y la tecnología de micrófonos inalámbricos, no ponen en peligro el rendimiento y permiten la participación del sector en las políticas de desarrollo.

- Potenciar al sector, ayudándolo a desarrollar herramientas digitales para nuevas experiencias, para el acceso a la cultura por parte de todos los ciudadanos y grupos de la sociedad, y para permitir la adaptación de las herramientas existentes a las características específicas del sector.
- Apoyar, financiar e invertir en archivos digitales de las artes en vivo para la gente de hoy y las generaciones venideras.
- Fomentar y apoyar, mediante el acceso a diferentes tipos de fuentes de financiación europeas, las posibilidades de cooperación cultural transfronteriza, la captación de público hacia grupos y zonas geográficas específicas, y las iniciativas con otros sectores.

b. La cultura y la educación en el centro del proyecto europeo. El acceso a la cultura es esencial: la educación cultural debe integrarse en los planes educativos desde una edad muy temprana. Debería estar directa o indirectamente disponible para todos los ciudadanos, ya que la cultura y las artes son un valor intrínseco de la sociedad.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los responsables políticos para:

- Garantizar la diversidad cultural mediante acciones concretas, desde la libertad de programación hasta la derogación de los derechos administrativos, las cargas por viajar o por aplicar retenciones a los artistas y espectáculos extranjeros.
- Hacer que los alumnos y los ciudadanos comprendan el rico patrimonio cultural inmaterial del teatro, la música y la danza como parte del contexto más amplio de la historia. Esto requiere un compromiso político renovado para incluir esta enseñanza en los planes de estudio educativos.
- Reconocer y honrar los esfuerzos realizados por las organizaciones de las artes en vivo que llegan a los jóvenes. Estos esfuerzos dan sentido a sus vidas, proporcionan lugares donde pueden desarrollar sus talentos, además de participar en intercambios y debates sobre temas sociales en un entorno seguro.
- Adaptar los planes de estudio incluyendo las aptitudes creativas, que son tan necesarias como las otras, permitiendo que la gente piense fuera de la caja, sea empática, tenga constancia en alcanzar metas, sea flexible y esté orientada a la solución.
- Reconocer la importancia de que las organizaciones, incluidas las que pueden contar con financiación estatal o regional, tengan independencia en la programación artística, en la gestión de la organización, en la negociación con los trabajadores y/o los sindicatos. Esta independencia es necesaria para aumentar la eficiencia de las operaciones diarias, así como la visibilidad ante el público y respetando al mismo tiempo la responsabilidad ante el organismo de financiación.
- Permitir que las organizaciones accedan a programas de financiación que consideren adecuados para sus necesidades, independientemente de los criterios de elegibilidad de empresas u organizaciones específicas. Ya que estos crean un acceso privilegiado, a través de grupos específicos, y excluyen a otros que pueden tener proyectos que cumplan plenamente los objetivos del programa.

- c. **Nuestro medio de vida: la movilidad dentro y fuera de Europa.** Las cargas administrativas han aumentado exponencialmente por motivos de la aplicación de la ley, la lucha contra el fraude o la seguridad. Al mismo tiempo, las políticas de la Unión Europea no han logrado a facilitar las normas a las empresas, mediante el desarrollo de la ventanilla única, la exención en casos de cargas desproporcionadas y la utilización de formularios estandarizados.

Por lo tanto, Pearle* hace un llamamiento a los responsables políticos para:

- Establecer medidas para eliminar la doble carga impositiva a las compañías artísticas y los artistas individuales, y establecer mecanismos para facilitar la reclamación de créditos fiscales.
- Garantizar que los Estados miembros puedan aplicar tipos reducidos de IVA (nulos o exentos) a la cultura y que se tenga en cuenta la elevada intensidad de mano de obra del sector, así como las exenciones de los requisitos administrativos para las PYMES del sector.
- Reflexionar urgentemente sobre la seguridad social en el contexto de una movilidad muy elevada. Desarrollar mecanismos fáciles para los empresarios a la hora de cumplir las obligaciones en materia de seguridad social de los trabajadores, que siguen estando sujetos a este régimen en su país de residencia, así como establecer normas especiales en el contexto del desplazamiento a muy corto plazo (menos de 1 mes).
- Asegurarnos de que los visados para los nacionales de terceros países no sean un obstáculo o una restricción para viajar, sino que se vean como oportunidades de crecimiento, y una oferta de diversidad cultural. En caso de que no se emita la visa, se deben evitar los costos de emisión.
- Repensar la norma de los 90/180 días que dificulta a los artistas que necesitan visado como a los que no. Negociar las mejores condiciones para los artistas de la Unión Europea que requieren un visado para actuar en otros países, en particular en los Estados Unidos.
- Proporcionar exenciones para la movilidad de artistas entre la Unión Europea y el Reino Unido después del Brexit.
- Apoyo a grupos y músicos individuales que viajan con instrumentos musicales en aviones, estableciendo normas armonizadas sobre las políticas de las compañías aéreas, con el fin de facilitar el transporte de instrumentos en los aviones.
- Garantizar exenciones para los instrumentos musicales que contengan especies protegidas por la CITES que viajen con fines no comerciales y comerciales, eliminar las cargas administrativas y limitar el impacto financiero para los conjuntos, orquestas y grupos musicales.

- d. **Soluciones específicas para el empleo y los retos sociales del sector.** El sector del espectáculo en vivo es muy intenso en mano de obra, por sus características de constante innovación, creación y creatividad. Es también un sector altamente móvil desde el punto de vista geográfico y de empleo. Esto requiere unas condiciones de competencia equitativas para los empresarios y los del sector.

En este contexto, se pide a los responsables políticos:

- Apoyar el diálogo social autónomo para que los empresarios y los trabajadores del sector puedan crear unas condiciones de competencia equitativas en sus respectivos países.
- Desarrollar formas de establecer la protección social para los diferentes estatus y asegurarse de que las contribuciones de los empleadores a la seguridad social (incluso en el caso de contratos a muy corto plazo) son intrínsecamente capaces de añadirse a los derechos de seguridad social de los individuos.
- Asegurarse de que el sector pueda adaptarse fácil y rápidamente a la evolución del mismo, apoyándose en la formación profesional y educativa, y en programas de apoyo a los empleadores en relación con la formación en el lugar de trabajo (a través de prácticas).
- Proporcionar apoyo a través de programas de financiación, instalaciones de prueba y herramientas o guías para que las normas de salud y seguridad sean fáciles de aplicar en las políticas y asuntos cotidianos de la empresa.
- Ayudar a implementar la diversidad en el lugar de trabajo y la igualdad de género (especialmente en los puestos de dirección y en los consejos administrativos), así como desarrollar programas contra el acoso sexual a favor de entornos laborales respetuosos.
- Desarrollar políticas y marcos normativos del siglo XXI que respondan a la evolución de la situación, las demandas y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada.
- Crear el ambiente de trabajo adecuado para que las personas obtengan un amplio abanico de destrezas, incluyendo habilidades sociales, interpersonales y creativas para poder trabajar en un entorno multidisciplinar y diverso.

Compartir la pasión por las experiencias vividas: por una Europa que se distinga por la cultura

Más que nunca, la cultura y las artes están en el corazón y en el alma de la Unión Europea. Rico en tradiciones culturales, nuestro continente tiene un inmenso potencial creativo, explotado a diario por las organizaciones de espectáculos en vivo, que producen experiencias en directo impresionantes y emocionantes. Pedimos una Europa que:

- Lleve a cabo iniciativas políticas de calidad: con visión de futuro y con el objetivo de apoyar la evolución sectorial y las nuevas tendencias.
- Deje de crear cargas administrativas y trate de simplificar las normas y su impacto en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones de las artes en vivo.
- Provea un entorno en el que la cooperación cultural y la movilidad transfronteriza pueden prosperar.

Demos forma a una legislatura 2019 – 2024 que mejore continuamente las preocupaciones de las artes en vivo, para que pueda avanzar y prosperar en los años venideros.