

creative  
skills  
europe

Plataforma Europea de Empleo y Formación  
en los Sectores Audiovisual y de Espectáculos en Vivo

# UNIR FUERZAS FINANCIACIÓN DE NUESTRAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

Recomendaciones para el desarrollo  
de planes de financiación para formación  
en el sector creativo



## La colección Creative Skills Europe

Cinco publicaciones enfocadas en inspirar la participación de las empresas y los profesionales de los sectores creativos europeos en actividades formativas y el diseño de soluciones a medida para el desarrollo de capacidades y gestión de carreras profesionales.

- **Un paso adelante - Formación para innovar**

Buenas prácticas recopiladas en toda Europa sobre la forma en que el desarrollo de capacidades apoya las transformaciones estructurales de los sectores creativos

- **Una apuesta segura - Formación y desarrollo de la fuerza laboral**

Un kit de herramientas para el desarrollo de soluciones de RR. HH. que apoyan la inversión en capacidades en el sector creativo

- **Es un mundo nuevo - La formación en y para la Era Digital**

Ejemplos de éxito en planes de formación y herramientas para los profesionales creativos en el entorno digital

- **Unir fuerzas – Financiación de nuestras necesidades de formación**

Recomendaciones para el desarrollo de planes de financiación para formación en el sector creativo

- **Colaboraciones fructíferas – Acceso a la formación a través del Diálogo Social**

Ejemplos de iniciativas de los interlocutores sociales en apoyo del desarrollo de capacidades y carreras profesionales en los sectores creativos europeos

Publicaciones elaboradas por Daphne Tepper, Directora de Proyectos, Creative Skills Europe

Maquetación: Laurence Dierickx

Fecha de publicación: marzo 2019

*Este proyecto recibe el apoyo de la Comisión Europea. Los puntos de vista que refleja esta publicación pertenecen únicamente a sus autores, y no se puede responsabilizar a la Comisión del uso que se haga de la información que contiene dicha publicación.*



# Introducción

**G**arantizar que los profesionales estén equipados con el conjunto de capacidades adecuadas para enfrentarse a los retos actuales y futuros es vital, tanto para la supervivencia de las empresas como para garantizar las carreras profesionales individuales.

En los ámbitos nacional y europeo, se ha situado el desarrollo de capacidades en el centro del escenario de las estrategias de políticas públicas, con el fin de combatir el desempleo y salvaguardar la calidad y la competitividad de nuestras economías.

Sin embargo, las agendas de formación profesional son campos de acción complejos que exigen la involucración de cierto número de participantes y atención constante a los desarrollos y necesidades que existen sobre el terreno.

Creative Skills Europe, la Plataforma Europea para el Empleo y la Formación en los Sectores Audiovisual y de Espectáculos en Vivo, es un proyecto que busca recopilar información y desarrollar herramientas para ayudar al sector a ajustar sus capacidades a las realidades de este campo.

Gestionada por una alianza de sindicatos europeos, organizaciones patronales y organismos nacionales de formación en capacidades, Creative Skills Europe se apoyó en la información proporcionada por el sector sobre sus evoluciones y necesidades, con el fin de crear sinergias nacionales y europeas e inspirar nuevos tipos de acciones, tanto dentro de las empresas como, de forma colectiva, en el ámbito del sector. Su objetivo era dirigir los debates sobre las necesidades, en evolución, en nuestros sectores, y promover iniciativas para responder a esas necesidades.

Después de una primera fase de actividades (2014-2016) que condujo a la identificación de las tendencias clave que afectaban a las capacidades y competencias de nuestros sectores, se decidió emprender la cooperación desde la perspectiva de las necesidades concretas que surgieran sobre el terreno.

En 2017-2018 se organizaron cuatro talleres temáticos, en diferentes ciudades europeas, sobre los temas de la innovación, la gestión de RR. HH., el entorno digital y el papel del diálogo social. Durante esos encuentros se compartió la información disponible sobre nuestros mercados laborales, se estudiaron análisis cualitativos sobre las tendencias clave, y los grupos de interés representantes de organizaciones educativas y de formación profesional, así como de instituciones y de representantes del sector, hicieron una presentación de buenas prácticas en soluciones de capacidades.

Los principales resultados de esos intercambios se presentan en esta colección de publicaciones.



# Encontrar los mecanismos adecuados para financiar nuestras necesidades de formación

**P**ara muchas organizaciones en los sectores audiovisual y de actuaciones en vivo, desarrollar actividades de formación es toda una inversión, puesto que conlleva costes y tiempo.

Comprender las necesidades de capacidades; identificar la oferta de formación adecuada; acomodar los períodos de tiempo para la formación, y financiar las propias actividades de formación, incluso si se consideran de alta importancia, es algo que puede disuadir a algunas organizaciones, especialmente a las que son muy pequeñas y trabajan ya con agendas muy apretadas.

Sin embargo, se ha reconocido que el desarrollo de capacidades, especialmente en las industrias culturales y creativas que se ven muy afectadas por la digitalización, es clave para la sostenibilidad y el futuro desarrollo de nuestros sectores, y ha demostrado aportar retornos sobre la inversión para las empresas que lo llevan a cabo.

Incluir la formación en nuestro pensamiento estratégico significa extender las evaluaciones de capacidades y el debate sobre el desarrollo de capacidades a todas nuestras actividades, así como encontrar soluciones para financiar nuestras distintas necesidades de formación.

Debido a que nuestros sectores están compuestos de un número limitado de empleadores de gran escala junto a una constelación de empresas pequeñas y muy pequeñas, y de un gran número, que va en aumento, de trabajadores independientes (en situación de autoempleo, autónomos, etc.), las alianzas dentro del sector son el camino a seguir para conseguir que tantos profesionales como sea posible tengan acceso a la formación durante el curso de su carrera profesional.

Si no hay una solución que pueda ajustarse a todas las necesidades en los diferentes contextos y subsectores creativos nacionales, puede obtenerse inspiración de las iniciativas que se han experimentado en años recientes en distintos países europeos.

Demuestran que apoyar a los profesionales en la evaluación de sus capacidades y en la adquisición de otras nuevas puede hacerse en diferentes formatos y escalas. Estos pueden responder a necesidades a corto plazo o mirar hacia el desarrollo a largo plazo del sector y de las trayectorias profesionales individuales, y pueden ser más o menos caros.

Sobre todo, demuestran que existen soluciones y que nuestros sectores pueden implementar dichas soluciones de forma más sistemática en todos los países europeos.

# Soluciones de capacidades: inspiración procedente de toda Europa

## Agrupación de recursos de los empleadores: fondos de inversión en capacidades en el Reino Unido

**S**creenSkills es el organismo de capacidades promovido por el sector para las industrias del Reino Unido basadas en la pantalla: animación, cine, juegos y televisión, incluyendo televisión para niños y televisión de gama alta, efectos visuales (VFX, por sus siglas en inglés) y tecnología de inmersión. Una nueva fuente de ingresos para la organización son los fondos de inversión en capacidades constituidos a base de aportaciones pagadas por el sector. ScreenSkills administra el Film Skills Fund (fondo de capacidades para el cine), el Animation Skills Fund (fondo de capacidades de animación), el High-end TV Skills Fund (fondo de capacidades de televisión de alta gama), el Children's TV Skills Fund (fondo de capacidades de televisión para niños), y el Television Skills Fund (fondo de capacidades para televisión). Los fondos están reservados para apoyar tanto a quienes se están iniciando como a los profesionales experimentados, y operan en cada tramo de la cadena de valor, incluyendo la producción, la posproducción, la exhibición y la distribución. Contribuir a los fondos también demuestra que las producciones y las empresas reconocen los retos a los que se enfrenta una fuerza de trabajo compuesta en su mayoría por autónomos, y que están dispuestas a ayudar a abordarlos. Cada fondo tiene metas y reglas ligeramente distintas.

El Film Skills Fund, habitualmente conocido como la tasa del cine, ha estado vigente desde 1999. Se sugiere que las producciones cinematográficas de cualquier tamaño que se rueden en el Reino Unido contribuyan con un 0.5 % de los gastos principales de la producción en el Reino Unido, hasta una contribución máxima de 41 800 £ en 2018/19, que se incrementa anualmente. A los proyectos que reciben financiación pública se les exige que contribuyan al fondo como condición para acceder a esa financiación. El fondo apoya una serie de acciones, entre las que se incluye el plan de colocación de aprendices denominado Trainee Finder, becas de mejora de capacidades de los profesionales del cine, y cursos de formación subvencionados. Las inversiones tienen objetivos de inclusión y diversidad; por ejemplo, el último grupo de seleccionados para el Trainee Finder se compuso de un 66 % de mujeres, un 60 % de personas de fuera de Londres y un 20 % de negros, asiáticos o de minorías étnicas (BAME, por sus siglas en inglés). Otros fondos de capacidades se establecieron a continuación, junto con la introducción de nuevas exenciones fiscales, y operan de forma similar al fondo de capacidades para el cine.

El High-end TV Skills Fund, que se aplica a las producciones de televisión con costes de producción iguales o superiores a un millón de libras por cada hora de emisión, se estableció en 2013 y ha invertido, desde entonces, más de 11 millones de libras en apoyar la formación y las capacidades para la producción de televisión de alta gama. El Animation Skills Fund también se estableció en 2013, seguido por el Children's TV Skills Fund en 2015. El Television Skills Fund es el resultado de un acuerdo entre los organismos de radiodifusión del Reino Unido para invertir en la formación de la fuerza de trabajo autónoma en la televisión. La BBC, el Canal 4 y el Canal 5 son los que contribuyen actualmente. Desde que se estableció en 2006, el fondo ha invertido más de 10.4 millones de libras en el sector, a través de distintas iniciativas de financiación, tales como un programa de producción de series o planes para desarrollar una fuerza de trabajo más diversa. Las decisiones sobre la forma en que se gastan los fondos se toman a través de consejos de capacidades formados por entidades líderes del sector. Además de gestionar los Fondos de Capacidades del sector formados por las contribuciones de los empleadores, ScreenSkills también se beneficia de otras alianzas.

Más información en:

<https://www.screenskills.com/screen-industries/>

## Una organización regional abierta a todos: Kulturakademin en Suecia

**K**ulturakademin es un programa de formación para profesionales del cine, la televisión y el arte escénico en la región occidental de Suecia. Ofrece cursos, talleres y conferencias gratuitos para todos los participantes, incluyendo los autónomos, que forman una parte muy importante de la fuerza laboral.

Kulturakademin es una organización sin ánimo de lucro, pilotada por Film i Väst (el fondo regional del cine), la Gothenburg Opera, la Gothenburg Symphony Orchestra, Folkteatern, Regionteater Väst y Teater Halland. La organización también tiene consejos empresariales y estratégicos compuestos por organizaciones de todos los ámbitos del sector cultural de Suecia occidental (organismos educativos, instituciones culturales, teatros comerciales, grupos independientes, interlocutores sociales del cine y el teatro, las oficinas regionales de la televisión sueca, etc.).

Además de un rico catálogo de sesiones de formación presencial, Kulturakademin ha lanzado K-play, una plataforma en línea que ofrece libre acceso a podcasts y conferencias por internet. Kulturakademin está financiada por la Comisión de Cultura Regional y la Comisión de Desarrollo Regional; es un sorprendente ejemplo de una alianza sectorial hecha posible a través del apoyo público.

**Más información en:**

<https://www.kulturakademin.com/>

## Adaptar los esquemas intersectoriales existentes: INTER.MEZZO en Bélgica

**I**NTER.MEZZO es un proyecto de formación en el empleo que lleva a cabo el Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFP) el "Fondo Social para el sector de espectáculos en vivo" de la Bélgica de habla flamenca. SFP está regulado por los interlocutores sociales (asociaciones patronales y sindicatos), y su misión general es apoyar el desarrollo de capacidades y el empleo en los sectores de las artes escénicas y la música.

INTER.MEZZO es un ejemplo de cómo un sector ha hecho suyo un esquema general implementado en Flandes para apoyar a las personas en el desarrollo de su carrera profesional. A través de los planes generales, los participantes (empleados y en situación de autoempleo) reciben bonos de carrera profesional que pueden utilizar, en unos centros de carreras designados, para recibir orientación sobre su carrera.

Para ofrecer a los profesionales del sector –inicialmente bailarines en momentos de transición, pero, más tarde, todo tipo de profesionales del sector– apoyo relevante, SFP está reconocido como un centro de carreras designado y desarrolló un grupo de expertos equipados con la comprensión adecuada de las operaciones y necesidades del sector.

SFP también diseñó un modelo de financiación a la medida que recibe, además de la contribución del sistema general de bonos, apoyo del Ministerio de Cultura.

**Más información en:**

<https://podiumkunsten.be/index.php/loopbaan/loopbaanbegeleiding/intermezzo/319>

## Oportunidades de formación a través de la financiación de la Unión Europea: el programa Europa Creativa

**E**l programa Europa Creativa es el plan de financiación de la Unión Europea específicamente dedicado a apoyar a las industrias culturales y creativas. Está compuesto de dos subprogramas: el primero se centra en las iniciativas culturales y el segundo en el sector audiovisual. Una línea intersectorial incluye un mecanismo de garantía y promueve la cooperación en las políticas transnacionales.

El programa actual de Europa Creativa se lanzó en 2014 y estará en marcha hasta 2020. Su línea audiovisual (llamada MEDIA) tiene una línea de acción específica para actividades de formación. La nueva ronda de oportunidades de financiación similares para acciones de formación será bajo el programa que suceda a Europa Creativa en 2021. Las capacidades deberían seguir siendo un objetivo importante del futuro programa que se está negociando actualmente como parte del acuerdo general sobre el presupuesto de los sindicatos europeos para 2021-2027.

Los grupos de interés culturales y creativos también pueden utilizar otros programas de financiación de la UE para desarrollar estrategias de formación o acciones tales como Erasmus + (educación y formación), Horizon (investigación) o el Fondo Social Europeo y el Fondo de Desarrollo Regional Europeo.

### Más información en:

<http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/>

[https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node\\_en](https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en)

<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

<http://ec.europa.eu/esf/home.jsp>

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/funding/erdf/](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/)

## Formación para fortalecer la voz de los medios pluralistas: Mediacademie en Bélgica

**L**a Mediacademie se fundó en 2011 por organizaciones paraguas del sector de la prensa escrita flamenca, para mejorar la oferta de cursos orientados a los medios. En 2013 se amplió la iniciativa al sector audiovisual.

Desde 2017 coexisten dos proyectos: Mediacademie Journalistiek (que también comprende los medios en línea) y Mediacademie Audiovisual.

En 2018, el Gobierno de Flandes concedió un millón de euros a la iniciativa, con el objetivo de salvaguardar un sector de medios pluralista a través de acciones de formación.

mediarte, el Fondo Social de los sectores de producción cinematográfica y audiovisual de Bélgica, gestiona el departamento audiovisual de Mediacademie, y da acceso a una gran variedad de programas de formación -administrados por proveedores externos- a través de una base de datos de aprendizaje mixto. Ofrece apoyo financiero para iniciativas de aprendizaje, y también experimenta con nuevos formatos de enseñanza, tales como el "mediacafé", un evento informal de creación de redes de contactos profesionales, destinado a resaltar la evolución sectorial a través de casos de la vida real y de mejores prácticas.

### Más información en:

<https://www.mediarte.be/nl/tag/mediacademie-0>

# Principales conclusiones y el camino hacia delante

## 1. Identificar programas existentes en los niveles europeo y nacional

Como se ha demostrado en las páginas anteriores, las oportunidades de formación para los profesionales creativos ya existen en diferentes países, y se han establecido otros cursos y programas, gracias a la financiación europea.

Un creciente número de universidades e instituciones artísticas de toda Europa están también desarrollando sus ofertas de formación continua.

También hay disponibles plataformas de aprendizaje en línea específicamente dirigidas al desarrollo de capacidades para los profesionales de la cultura y la creación. La mayoría ofrecen sus contenidos de forma gratuita.

Identificar los programas de formación relevantes que respondan a las necesidades de unas ciertas capacidades puede, por lo tanto, ser más fácil y menos costoso de lo que se cree.

Como primer puerto de acceso para su búsqueda, visite la página web de Creative Skills Europe: <http://www.creativeskillseurope.eu>

## 2. Explorar distintas oportunidades de financiación

Dependiendo de los contextos locales y/o nacionales, del tamaño del sector y de la existencia de planes y herramientas intersectoriales relevantes, podría haber ya disponibles diferentes opciones de financiación para actividades formativas.

Las soluciones de formación se pueden diseñar como acciones aisladas, para responder a necesidades urgentes, o como mecanismos más estables que permitan una inversión en capacidades que resulte sostenible para el sector. La creación de fondos de formación a largo plazo también facilita el desarrollo de los conocimientos expertos del sector sobre las necesidades de formación relacionadas con el trabajo, y su capacidad para comprender mejor el cambio y anticiparse a este.

Adaptar los programas existentes a las necesidades del sector o facilitar el acceso a esos planes para los profesionales de nuestros sectores puede ser, también, una inversión inteligente para el futuro, sin comprometer demasiado nuestros propios recursos.

### 3. Iniciar conversaciones con los pares e involucrar al sector educativo

**S**ólo un número limitado de organizaciones europeas de los sectores audiovisual y de espectáculos en vivo pueden permitirse desarrollar sus propias acciones de formación. Las alianzas dentro del sector son, por lo tanto, el camino a seguir.

Compartir conocimientos expertos, en el ámbito sectorial, sobre las transformaciones clave que afectan a nuestras actividades, y desarrollar la comprensión de las necesidades de capacidades que serán claves para nuestras organizaciones en los años venideros, así como agrupar recursos para diseñar y financiar los programas de formación adecuados que respondan a nuestras necesidades es completamente lógico y debería alentarse en más países y regiones de Europa.

También debería ser una prioridad, en la agenda del sector, mantener contactos y conversaciones, de forma regular, con instituciones educativas, para reforzar las sinergias, mejorar la calidad de los currículos, y aumentar las perspectivas profesionales.

### 4. Conseguir que el apoyo público iguale las inversiones del sector

**S**on numerosos los ejemplos de iniciativas del sector en el campo de la formación profesional que reciben apoyo suplementario de financiación pública y han demostrado su eficacia.

Apoyar la formación profesional para consolidar las carreras y aumentar el rendimiento de las empresas es una prioridad estratégica de la Unión Europea y está en el núcleo de las políticas económicas de la mayoría de los Estados miembros.

Al examinar el establecimiento de los programas de formación específicos para el sector, deberíamos coordinar nuestras demandas con las de otros grupos de interés del sector (representantes de las instituciones y del sector) y ponernos en contacto con quienes toman las decisiones en los niveles local, regional y nacional.

**Creative Skills Europe, la Plataforma europea para el Empleo y la Formación en los Sectores Audiovisual y de Espectáculos en vivo, es un proyecto conjunto pilotado por los Interlocutores Sociales de los Comités de Diálogo Social Sectorial en los Sectores Audiovisual y de Espectáculos en vivo:**

- CEPI: Asociación de Producción Audiovisual Europea
- EBU: Unión Europea de Radiodifusión
- EFJ: Federación Europea de Periodistas
- EURO-MEI: sector de artes, espectáculos y medios de UNI Europa
- FIA: Federación Internacional de Actores
- FIM: Federación Internacional de Músicos
- Pearle\* - Live Performance Europe: Liga Europea de Asociaciones Patronales en el Sector de las Artes Escénicas

**Creative Skills Europe también se beneficia del apoyo y asesoramiento de las siguientes organizaciones nacionales:**

- mediarte.be, Fonds Social du Secteur Audiovisuel & Fonds Social de la Production de films / Sociaal Fonds voor de Audiovisuele sector & Fonds voor de filmproductie (Bélgica)
- Sociaal Fonds Podiumkunsten (Bélgica)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Audiovisuel (Francia)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle Vivant (Francia)
- GOC, Expert-centre for the creative industries (Países Bajos)
- ScreenSkills (Reino Unido)
- Creative & Cultural Skills (Reino Unido)
- Career and Transfer Service Center of the Berlin University of the Arts (Alemania)
- German Theatre Technical Society / Deutsche Theater-technische Gesellschaft DTHG (Alemania)
- Kulturakademin (Suecia)

*Con el apoyo financiero de la Unión Europea*





Plataforma Europea de Empleo y Formación  
en los Sectores Audiovisual y de Espectáculos en Vivo