

creative
skills
europe

Piattaforma europea per l'occupazione
e la formazione nei settori dell'audiovisivo
e dello spettacolo dal vivo

È UN NUOVO MONDO FORMAZIONE NELL'ERA DIGITALE E PER L'ERA DIGITALE

Esempi di programmi e strumenti di formazione
di successo per i professionisti creativi
nell'ambiente digitale

La serie Creative Skills Europe

5 pubblicazioni mirate per ispirare le imprese e i professionisti dei settori creativi europei a impegnarsi nella formazione e sviluppare soluzioni personalizzate per lo sviluppo delle competenze e la gestione della carriera.

- **Un passo avanti - Formazione per l'innovazione**

Buone pratiche da tutta Europa sullo sviluppo delle competenze a sostegno delle trasformazioni strutturali dei settori creativi

- **Una scommessa sicura - Formazione e sviluppo della forza lavoro**

Un toolbox per lo sviluppo di soluzioni HR a supporto dell'investimento in competenze nel settore creativo

- **È un nuovo mondo - Formazione nell'era digitale e per l'era digitale**

Esempi di programmi di formazione e strumenti di successo per i professionisti creativi nell'ambiente digitale

- **Unire le forze - Finanziare le nostre esigenze di formazione**

Raccomandazioni per lo sviluppo di programmi di finanziamento della formazione nel settore creativo

- **Cooperazioni fruttuose - Accesso alla formazione attraverso il dialogo sociale**

Esempi di iniziative delle parti sociali a sostegno dello sviluppo delle competenze e delle carriere nei settori creativi europei

Pubblicazioni preparate da Daphne Tepper, direttore del progetto, Creative Skills Europe

Layout: Laurence Dierickx

Pubblicato marzo 2019

*Questo progetto riceve il sostegno della Commissione europea.
Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso
che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.*

Premessa

Garantire che i professionisti siano dotati delle giuste competenze per affrontare le sfide attuali e future è fondamentale, sia per la sopravvivenza delle imprese che per garantire una carriera individuale.

A livello europeo e nazionale, lo sviluppo delle competenze è stato posto al centro delle strategie di politica pubblica con l'obiettivo di combattere la disoccupazione e di salvaguardare la qualità e la competitività delle nostre economie.

I programmi di formazione professionale sono tuttavia campi d'azione complessi che richiedono il coinvolgimento di una varietà di soggetti interessati e una costante consapevolezza degli sviluppi e delle esigenze sul campo.

Creative Skills Europe, la piattaforma europea per l'occupazione e la formazione nei settori dell'audiovisivo e della performance dal vivo, è un progetto che mira a raccogliere informazioni e a sviluppare strumenti per aiutare il settore ad adeguare le proprie competenze alle realtà del settore.

Gestita da un partenariato di sindacati europei, organizzazioni dei datori di lavoro e organismi nazionali di qualificazione, Creative Skills Europe ha costruito l'intelligenza del settore sulle sue evoluzioni e le sue esigenze. Ha esaminato la possibilità di creare sinergie nazionali ed europee e di ispirare nuovi tipi di azioni, sia a livello aziendale che collettivo a livello settoriale. Il suo obiettivo era quello di orientare il dibattito sull'evoluzione delle esigenze di competenze nei nostri settori e di promuovere iniziative per rispondere a tali esigenze.

Dopo una prima fase di attività (2014-2016) che ha portato all'individuazione dei principali trend di impatto sulle capacità e competenze dei nostri settori, si è deciso di proseguire la collaborazione nell'ottica dei bisogni concreti che emergono dal campo.

Nel 2017-2018 sono stati organizzati quattro workshop tematici in diverse città europee sui temi dell'innovazione, della gestione delle risorse umane, dell'ambiente digitale e del ruolo del dialogo sociale.

Durante questi incontri, sono state condivise le informazioni disponibili sui nostri mercati del lavoro, sono state studiate analisi qualitative sulle principali tendenze e sono state presentate buone pratiche di soluzioni di competenze da parte degli stakeholder che rappresentano gli enti di istruzione e formazione, le istituzioni e i rappresentanti dell'industria.

I principali risultati di tali scambi sono presentati in questa serie di pubblicazioni.

La formazione nel mondo digitale: un campo d'azione multiforme

La digitalizzazione ha trasformato il mondo in cui viviamo; il modo in cui creiamo e viviamo i contenuti creativi; il modo in cui lavoriamo. Ha messo in discussione i modelli tradizionali di fare e offrire cultura. Ha allargato gli orizzonti della creazione.

Attraverso tecnologie in continua evoluzione, l'ambiente digitale ci offre anche una moltitudine di strumenti per comunicare meglio, collegarci in rete e imparare.

I settori della performance dal vivo e dell'audiovisivo, per la natura stessa delle loro attività creative, dovrebbero essere saldamente posizionati al centro delle trasformazioni digitali.

Essi dovrebbero essere dotati del giusto mix di competenze per creare, commercializzare e distribuire i loro contenuti creativi nell'ambiente digitale. Dovrebbero inoltre impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo per dare forma alle innovazioni digitali di domani.

La promozione dell'acquisizione di competenze digitali è stata riconosciuta come una necessità assoluta in tutti i settori delle economie europee. Si tratta di una priorità strategica della nuova Skills Agenda for Europe, adottata dalla Commissione europea nel 2016, e sono state istituite linee di finanziamento dedicate alle competenze digitali a livello regionale, nazionale ed europeo.

Anche le opportunità di formazione online sono in aumento. Nuovi formati e modelli vengono costantemente testati e la condivisione dei contenuti digitali di apprendimento viene facilitata ogni giorno.

Le imprese creative possono sfruttare meglio gli strumenti digitali per diversificare il loro approccio alla formazione e moltiplicare l'impatto delle loro azioni formative. Possono incoraggiare i professionisti creativi a impegnarsi nell'apprendimento per e nell'ambiente digitale.

Ma il mondo digitale può anche essere fonte di stress, di disconnessione dalle interazioni umane, e di linee sempre più confuse tra la vita professionale e quella personale. Aiutare la forza lavoro a comprendere e gestire l'ambiente digitale è anche un aspetto della formazione da prendere in considerazione.

Soluzioni per le competenze: ispirazioni da tutta Europa

Competenze e strumenti digitali presso il centro di formazione INA in Francia

l'Istituto Nazionale Francese dell'Audiovisivo (INA) è un'azienda pubblica nazionale di pubblica utilità incaricata dell'archiviazione, della ricerca, della produzione audiovisiva e della formazione professionale.

INA Training offre corsi in tutti i settori della produzione audiovisiva e dei nuovi media, nonché della radiodiffusione. Il catalogo dei corsi di formazione professionale si evolve costantemente in linea con le esigenze del settore.

Sono stati sviluppati workshop su temi quali "360°contents", "multiscreen marketing strategy", "Non-linear content programming" o "transmedia projects".

INA sta anche sperimentando nuovi modelli di formazione come l'apprendimento misto (50 corsi nel catalogo della formazione hanno moduli aggiuntivi on line) e il coaching online.

Per saperne di più:

<https://www.ina-expert.com/en>

Un centro di apprendimento digitale per freelance creative nel Regno Unito

La Federation of Entertainment Unions - Equity, Musicians' Union, National Union of Journalists e Writers' Guild - hanno unito le forze per offrire ai professionisti del settore che lavorano in contesti occupazionali non permanenti opportunità di formazione per lo sviluppo delle proprie competenze aziendali e digitali.

Il progetto finanziato dal governo britannico tramite unionlearn (il ramo di sviluppo delle competenze della UK Trade Union Congress) combina workshop dal vivo, webinar e moduli di formazione online.

Gli argomenti trattati vanno da "Finanza per freelance" a "Costruire la vostra presenza sul web", "Diversificare il vostro portafoglio", "Etica, regolamentazione e legge", "Copyright per i creativi" e "Networking via web".

FEU Training offre anche l'accesso ad un Centro di Apprendimento Digitale dove i freelance hanno accesso ad una vasta gamma di opportunità di e-learning, dal download ai video tutorial.

Per saperne di più:

<https://www.feustraining.org/>

Documentare l'acquisizione di competenze e l'estensione delle reti professionali online

In alcuni sottosettori dell'industria culturale e creativa, i processi di reclutamento sono ancora piuttosto tradizionali e informali. In alcune professioni, tuttavia, cresce la necessità di attrarre profili molto specializzati e di dimostrare le competenze acquisite nel corso della vita.

Anche le reti professionali online sono in crescita, così come le partnership professionali transfrontaliere e oltreoceano, con la necessità di comprendere e riconoscere le esperienze e le competenze acquisite in ambienti talvolta molto diversi.

Iniziative come l'Open Badge Network - un partenariato strategico europeo volto a sviluppare l'uso di Open Badge basati sul web per catturare l'apprendimento permanente che potrebbe non essere riconosciuto dalle forme tradizionali di credenziali - potrebbero essere interessanti da esplorare da parte del nostro settore.

Vale la pena di prendere in considerazione anche altre iniziative sviluppate da e per i professionisti delle industrie creative, come 'Clock your skills' che promuove la convalida di esperienze di lavoro basate sulla vita reale e la loro trasformazione in qualifiche.

Per saperne di più:

<http://www.openbadgenetwork.com/>
<https://clockyourskills.com/>

L'"Accademia per il teatro e la digitalità" a Dortmund, Germania

L'Academy for Digitality and Theatre, un progetto di Theatre Dortmund, sviluppato in collaborazione con lo Stato del Nord Reno-Westfalia e la città di Dortmund, sarà un luogo di ricerca artistica digitale.

Creato in collaborazione con l'Associazione tedesca del teatro e dell'orchestra e la Società tecnica teatrale tedesca, sarà dedicato all'innovazione digitale, alla ricerca artistica e alla formazione orientata alla tecnologia per lo staff artistico e tecnico dei teatri.

L'Accademia collegherà i partner della cultura, della scienza e dell'economia, sia a livello orizzontale che internazionale. Essa coopererà strettamente con le imprese innovative e gli istituti di ricerca pertinenti. Promuoverà lo sviluppo di soluzioni originali per le esigenze in rapida crescita delle arti performative nei campi della "Realtà Virtuale", "Realtà Aumentata", "Motion Capture", "3D-Animation", "Sensorics", "Robotica" e "Artificial Intelligence".

Le attività saranno avviate nella primavera del 2019.

Per saperne di più:

<https://enjoy-complexity.de/app/uploads/2018/02/Akademie-f%C3%BCr-Digitalit%C3%A4t-und-Theater-Dortmund.pdf>

Going mobile: nuove competenze e strumenti pedagogici per i broadcaster

L'Accademia EBU è il centro di formazione della Unione europea di radiodiffusione. Valuta le sfide cui sono confrontati i membri dell'UER (Public Service Media) ed elabora soluzioni in termini di apprendimento e competenze.

L'Accademia dell'UER ha quattro obiettivi principali: offre programmi di formazione innovativi per dirigenti, manager, esperti e team interni delle organizzazioni aderenti all'UER. Fornisce corsi di attualità per affrontare le interruzioni evolutive. Infine, costruisce programmi sostenibili per i membri, sia risolvendo un problema (creazione di accademie nazionali, formazione del consiglio di amministrazione dell'emittente, seminari in loco) o ottenendo informazioni sui problemi e modellandoli (ad esempio, attraverso revisioni peer-to-peer).

Le tecnologie digitali, le strategie digitali e la sfida dei dispositivi mobili e del pubblico sono al centro del programma EBU Academy.

Per saperne di più:

<https://www.ebu.ch/academy>

Le cose da portare via e la via da seguire

1. L'apprendimento online può soddisfare una serie di esigenze formative

L'offerta di apprendimento online e di blended learning (la combinazione dell'insegnamento faccia a faccia con strumenti di formazione online) su argomenti rilevanti per i nostri settori continua a crescere.

Una tale offerta può rendere la formazione molto più accessibile e conveniente per le piccole imprese e i lavoratori indipendenti. Può anche mettere in contatto i professionisti con un'esperienza non disponibile nella loro regione.

Formati formativi innovativi (brevi video, strumenti interattivi, coaching online, ecc.) possono anche rendere la formazione più attraente per coloro che sono più resistenti all'insegnamento tradizionale in classe.

In questo contesto, è importante un approccio equilibrato per quanto riguarda il tempo necessario per seguire la formazione online e gli orari di lavoro dei professionisti.

2. Gli strumenti online possono anche facilitare il networking e il reclutamento professionale

Le reti professionali online sono diventate importanti spazi di reclutamento e nuovi strumenti di validazione delle competenze sono attualmente in fase di sviluppo

Le industrie culturali e creative, a causa della specifica combinazione di competenze necessarie per creare, commercializzare e distribuire contenuti nel mondo digitale, dovrebbero impegnarsi con tali strumenti per assicurarsi che rispondano alle esigenze dei settori.

Le reti e le piattaforme digitali dovrebbero essere utilizzate anche per condividere i bisogni formativi e i contenuti formativi online.

3. Ricerca & Sviluppo è la via da seguire per le industrie creative nel mondo digitale

I settori Audiovisivo e Live Performance hanno il potenziale per essere la forza trainante al di là della prossima generazione di innovazioni digitali.

Per alimentare il loro potere creativo nel mondo digitale, le industrie culturali e creative possono stabilire importanti partnership con gli stakeholder della scienza e della tecnologia, investire in ricerca e sviluppo, sostenere start-up e tutti i tipi di titolari di progetti che sperimentano nuove idee artistiche e imprenditoriali.

4. In quanto motori dell'innovazione, i settori creativi hanno bisogno di un sostegno mirato per lo sviluppo delle competenze digitali

Lo sviluppo delle competenze digitali è una delle priorità fondamentali della nuova Skills Agenda for Europe adottata dalla Commissione europea nel 2016. L'acquisizione di competenze digitali è incoraggiata nelle scuole, nell'istruzione superiore e in tutti i settori economici e per quasi tutti i tipi di lavoratori.

Dato il ruolo chiave dei settori Audiovisivo e Live Performance nella produzione di contenuti creativi originali e di qualità nell'ambiente digitale, è necessario un sostegno mirato allo sviluppo delle competenze digitali.

Allo stesso tempo, sfruttare le opportunità intersettoriali esistenti, ma anche chiedere un sostegno per lo sviluppo di soluzioni formative personalizzate per i nostri settori è un modo per andare avanti.

Creative Skills Europe, la piattaforma europea per l'occupazione e la formazione nei settori dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, è un progetto congiunto guidato dalle parti sociali dei comitati di dialogo sociale dell'UE nei settori dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo:

- CEPI - Associazione europea della produzione audiovisiva
- UER - Unione europea di radiodiffusione
- EFJ - Federazione europea dei giornalisti
- EURO-MEI - settore dei media, dello spettacolo e delle arti di UNI Europa
- FIA - Federazione internazionale degli attori
- FIM - Federazione Internazionale dei Musicisti
- Pearle* - Spettacolo dal vivo in Europa, Lega europea delle associazioni dei datori di lavoro delle arti dello spettacolo

Creative Skills Europe beneficia anche del sostegno e delle competenze delle seguenti organizzazioni nazionali:

- mediarte.be, Fonds Social du Secteur Audiovisuel & Fonds Social de la Production de films / Sociaal Fonds voor de Audiovisuele sector & Fonds voor de filmproductie (Belgio)
- Sociaal Fonds Podiumkunsten (Belgio)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Audiovisuel (Francia)
- Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Spectacle Vivant (Francia)
- GOC, Centro di esperti per le industrie creative (Paesi Bassi)
- ScreenSkills (Regno Unito)
- Creative & Cultural Skills (Regno Unito)
- Centro servizi di orientamento professionale e trasferimento dell'Università delle Arti di Berlino (Germania)
- Società tecnica teatrale tedesca / Deutsche Theater-technische Gesellschaft DTHG (Germania)
- Kulturakademin (Svezia)

Con il sostegno finanziario della Commissione europea

Piattaforma europea per l'occupazione e la formazione
nei settori dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo