

PRINCIPALES DESAFÍOS EN EL PANORAMA DEL SECTOR CULTURAL INTERNACIONAL POST COVID-19

MAIN CHALLENGES IN THE INTERNATIONAL CULTURAL LANDSCAPE AFTER COVID-19

(Fecha de recepción: 17/01/21 - Fecha de aceptación 15/03/21)

Grecia Irais Álvarez Serrano¹

RESUMEN

Detrás de cada concierto cancelado, obra pospuesta, o espacio cultural cerrado a consecuencia de la pandemia por COVID-19, existen estragos incalculables para el sector cultural; siendo la pérdida de empleo o las limitadas vías de obtención de recursos económicos los principales rasgos compartidos que deben ser considerados a la hora de elaborar políticas públicas.

La migración hacia plataformas digitales ha resultado una medida emergente para contrarrestar los efectos adversos que la pandemia ha ocasionado para las industrias culturales, implicando un replanteamiento en las vías de operación de las carteleras culturales; suscitando, además, una serie de controversias entre lo benéfico o perjudicial que esta transición generará para la cultura cuando se retomen los ritmos de normalidad que prevalecían antes de la COVID-19.

El presente artículo busca visibilizar los principales puntos que llevaron al sector cultural hacia dicha migración, así como aquellos esfuerzos y desafíos a los que se ha tenido que hacer frente para lograr su supervivencia.

Palabras clave: cultura, desafíos, pandemia, sustentabilidad.

ABSTRACT

Behind each canceled concert, delayed performance, or cultural space closed due to the COVID-19 pandemic, there is still immeasurable damage for the cultural industry; being the loss of employment or the limited means of obtaining economic resources the main shared issues and that must be considered to create positive public policies.

Migrating to digital platforms has been an emerging measure to restrain the adverse effects that the pandemic has brought on the cultural industries, also meaning of rethinking in the ways we operate cultural schedules, raising a series of controversies between the benefits and disadvantages that this transition will result in for the culture industry when the society returns to the normal rhythms and lifestyle before COVID-19.

This article pretends to demonstrate the main points that led the cultural industry towards said migration, as well as those efforts and challenges that the industry has faced to achieve its survival.

Keywords: culture, challenges, pandemic, sustainability.

¹ Instituto Politécnico Nacional, galvarezs1000@alumno.ipn.mx, Estado de México, México.

1. ESTRAGOS PARA EL SECTOR CULTURAL TRAS LA DECLARACIÓN DE PANDEMIA

Tras la declaración de pandemia por la Organización Nacional de la Salud por COVID-19¹, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afirmó que el confinamiento internacional resultante es una excelente oportunidad para fortalecer a las comunidades afectadas en materia cultural ante el cierre de todo tipo de recintos, mediante el aprendizaje y estímulo a creatividad en los hogares (ONU México, 2020).

No obstante, para las industrias culturales² la situación es muy compleja, ya que su captación de recursos económicos para subsistencia y crecimiento están centrados en la realización de eventos y presentación de expresiones culturales a través de ingresos por taquilla y la comercialización de insumos desprendidos de cada evento, así como el tejido de redes que generan las presentaciones presenciales.

Si se formulan de políticas públicas que favorezcan la reactivación de las industrias culturales a nivel global con el acompañamiento de fondos económicos y programas sociales paralelos, los estragos serán inferiores en comparación con el trabajo aislado y autogestivo que este sector ha manejado históricamente. Este artículo pretende brindar un panorama concreto y global sobre el contexto actual de las industrias culturales, así como ostentar en qué medida

contribuyen o limitan la consecución de la Agenda 2030 cada una de las respuestas a la crisis por COVID-19 que se han emprendido desde este sector.

La crisis causada por la pandemia de COVID-19 también ha puesto de relieve la persistente necesidad de mejorar los mecanismos de protección social, económica y laboral de los artistas y profesionales de la cultura. Hoy más que nunca es preciso mantener, fortalecer y consolidar sus condiciones de vida y trabajo (UNESCO, 2020, p. 6).

Como medida de respuesta a las principales limitantes de las industrias culturales en el mundo, la UNESCO organizó un debate en el que participaron más de 130 expertos en materia cultural. Los principales hallazgos globales obtenidos de dicha reunión fueron:

- Garantizar a los artistas y profesionales de la cultura la percepción de ingresos.
- Compensar las pérdidas de ingresos y apoyar la nueva producción.
- Fomentar la creatividad como medio de resiliencia del sector cultural (UNESCO, 2020, p. 11).

Es así como resulta indispensable adoptar medidas urgentes, encaminadas al beneficio de los trabajadores, directivos y gestores culturales, a fin de lograr su propia supervivencia y la del sector en general; se trata de una lucha que ha afectado el quehacer cultural global; los estragos económicos rebasan a la selectividad prevaleciente de manera interna para este sector sociocultural.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), ha colaborado en diferentes países mediante la suma de esfuerzos en estudios diversos;

¹ El coronavirus SARS-COV2 apareció en China en diciembre del 2019, provoca una enfermedad llamada COVID-19 que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo 2020.

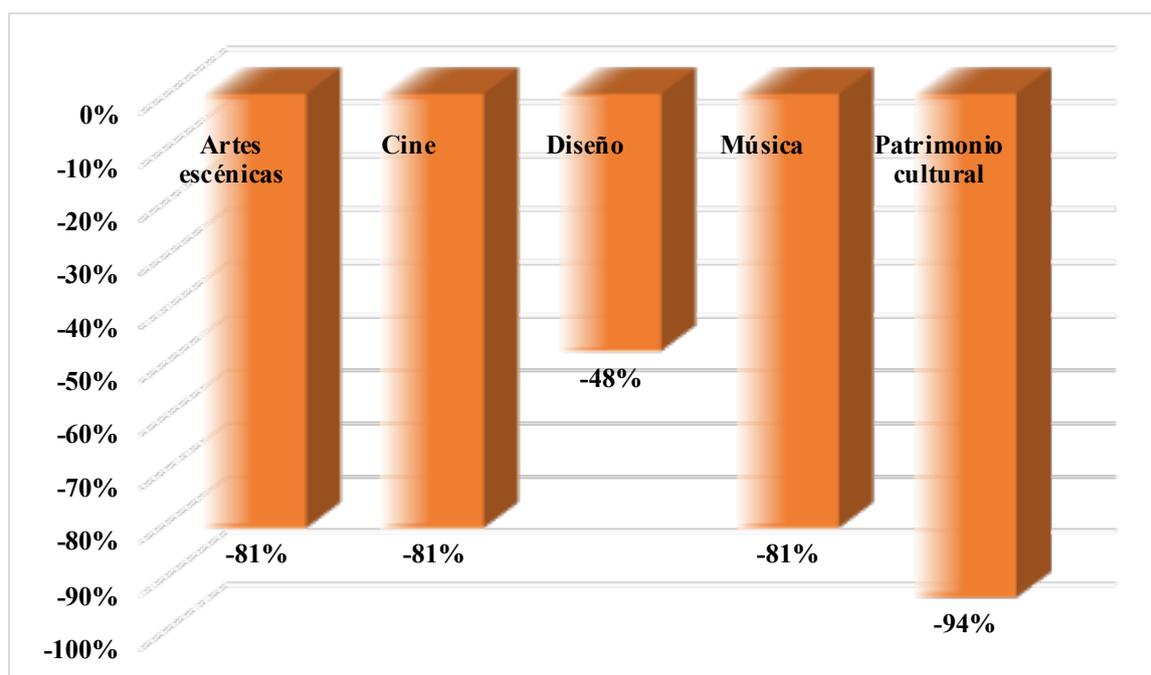
² La definición más aceptada menciona que las industrias culturales son aquellas que constituyen una estrategia global de crecimiento y desarrollo, contribuyendo a la revitalización de la economía promoviendo intercambios culturales y económicos con capacidad de innovación.

además, soporta la replicabilidad de los resultados locales en plano iberoamericano debido a la similitud de acciones emprendidas para el sector cultural tomando como base la generación de conciencia sobre el rol de la cultura como centro de la agenda del Desarrollo Sustentable (BID, 2020).

Al respecto, el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) realizó una medición del impacto económico ocasionado por la pandemia en las industrias culturales, donde se resalta a este sector como el tercero más afectado en dicha nación, después del sector hotelero y restaurantero, y el de construcción.

En la Figura 1 se ilustran las cinco pérdidas porcentuales más importantes que han sufrido las industrias culturales; la comparación tiene como base la variación en la captación de recursos del segundo trimestre del año 2020 respecto a 2019.

FIGURA 1. Porcentaje de decrecimiento en las industrias culturales - valoración del 2do trimestre 2020 respecto de 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de la SINCA, 2020.

Pese a que las actividades englobadas en la categoría de industrias culturales en cada nación son diversas, existen rasgos que deben ser considerados para evaluar el impacto de la COVID-19, sobresaliendo: a) variación en los ingresos de los consumidores; b) grado de aceptación sobre la modalidad virtual de las carteleras culturales; c) dependencia directa e indirecta para este sector del resto de las actividades económicas nacionales³; y d) restricciones y normativas legales aplicables y en constante cambio.

³ Industrias como la restaurantera, turismo, hotelería y transporte tienen implicaciones en las industrias culturales debido a la interdependencia que se genera al movilizar a la sociedad hacia el consumo cultural en puntos diversos.

Estos factores han evolucionado con la crisis, reflejando una dinámica poco predecible. Los rescates económicos que se han efectuado a favor del sector, así como la movilización de artistas y profesionales en cultura, han enmarcado la supervivencia del sector.

2. EVOLUCIÓN DE LA CRISIS POR COVID-19 PARA EL SECTOR CULTURAL

Por su naturaleza simbólica, la identificación de factores que pueden determinar si una industria pertenece o no al ámbito cultural continúa siendo una labor compleja internacionalmente, y con valoración desde diversas aristas acordes con la contextualización de cada nación.

El sector cultural es considerado como entorno vulnerable y los gobiernos han tardado decenas de años en visualizarlo, incluirlo y protegerlo dentro de sus políticas públicas y su financiamiento. Si no se emprenden acciones que disminuyan o resarzan el daño experimentado en las industrias culturales, el camino recorrido en las últimas décadas tendrá un retroceso importante, así como una merma en la contribución de estas en las estadísticas mundiales.

Esto, acorde con la UNESCO, tendrá efectos devastadores en el derecho de cada persona al participar en la vida cultural, afectando a la diversidad de las expresiones culturales. Las industrias culturales han tenido que adaptar sus contenidos y modos de operación hacia las formas virtuales, a través de nuevas prácticas y modelos de negocio que, pese a responder a una situación emergente, contienen elementos innovadores.

Siempre tenemos que reexaminar y reelaborar no solamente las medidas que adoptamos en caso de crisis, sino también las que aplicamos en nuestro quehacer diario. Las nuevas tecnologías nos permiten ahora localizar a los demás y conectarnos con ellos para debatir, efectuar comparaciones y compartir pareceres y conocimientos. Debemos tender puentes en vez de levantar muros (Glennie, 2020, en UNESCO, 2020, p. 10).

Tras el endurecimiento de la crisis por la pandemia en los meses siguientes a su impacto, los gobiernos, el sector privado, e instituciones y organizaciones de la sociedad civil percibieron la gravedad creciente y, a fin de disminuir las consecuencias negativas, emprendieron acciones para salvaguardar la calidad en la vida cultural sin dejar atrás la urgente necesidad de la reactivación económica.

En la Tabla 1 se ilustran algunas de las medidas que han adoptado los gobiernos y actores, tanto públicos como privados, en materia de impulso del sector cultural.

TABLA 1. Medidas emprendidas alrededor del mundo para mitigar los efectos del covid-19 en el sector cultural

CLASIFICACIÓN	REGIÓN GEOGRÁFICA	MEDIDA
Contenidos remotos	Bilbao, País Vasco.	Iniciativa “Me quedo en casa” que incluye una agenda específica cultural.
	Buenos Aires, Argentina.	“Cultura en casa” acerca una programación diferente a los hogares para ser protagonista de la comunidad cultural.
	Montevideo, Uruguay.	El gobierno de la Ciudad distribuye paquetes de libros a las familias más vulnerables.
Rescate económico	Austin, Estados Unidos.	Fondo de ayuda de emergencia para artistas.
	Berlín, Alemania.	Programa de ayuda para artistas y profesionales autónomos.
	Sídney, Australia.	Fondo local para la resiliencia del sector.
Investigación y difusión	Capitales Africanas, África.	Encuesta de evaluación del impacto de la crisis en para el sector cultura.
	Linz, Austria.	Resumen de las medidas culturales relacionadas con el COVID-19.
	Río Grande del Norte, Brasil.	Análisis de las políticas culturales durante la pandemia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda 21 de Cultura, 2020.

Como se observa en la tabla anterior, los estragos que azotan al sector cultural son traza- bles globalmente; la generación de políticas públicas que fortalezcan al sector cultural y ga- ranticen su sostenibilidad será la medida central que potenciará la reactivación económica cuando la crisis sea superada y existan condiciones para operar presencial y virtualmente.

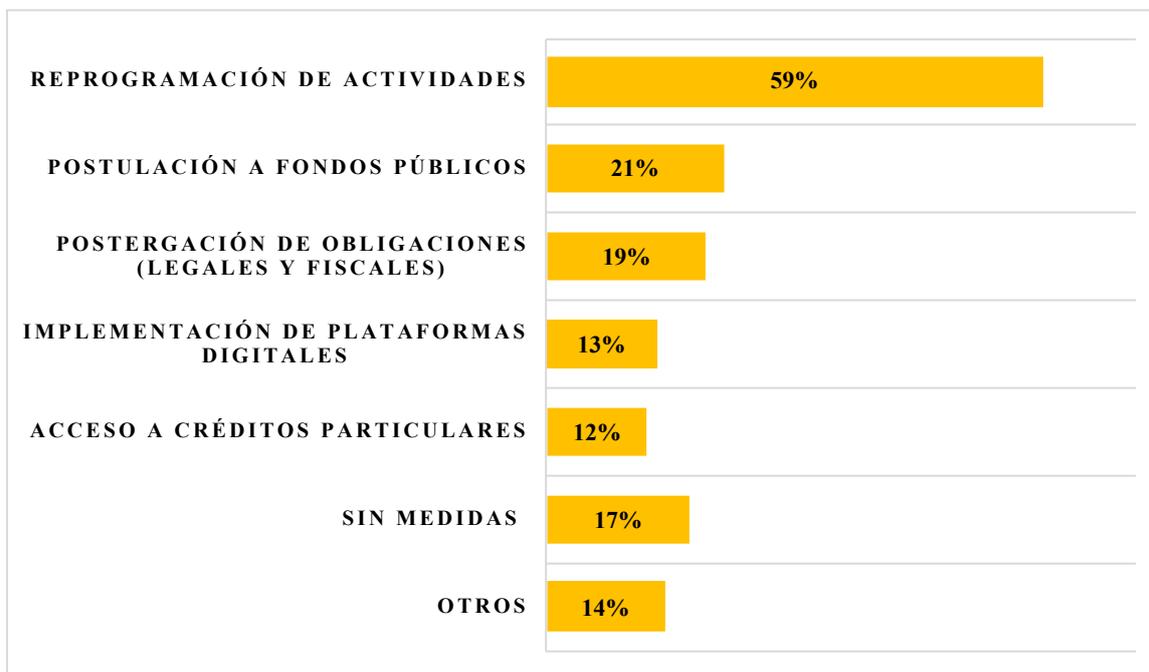
Al respecto, la digitalización de las expresiones culturales ha sido punto de debate desde que esta modalidad se catalizó como consecuencia de la crisis por COVID-19, lo cierto es que esta ha sido la principal vía de expresión y captación económica de la que se ha ayuda- do el sector cultural, por lo que su permanencia, aún superada la crisis, implica un desafío para combatir la reproducción ilegal de contenidos, a la vez que representa una oportuni- dad en crecimiento.

Pese a que las estadísticas del impacto y respuesta a la crisis internacional están en cons- tante cambio, se han realizado esfuerzos para conocer cuáles han sido las medidas más re- plicadas en el plano cultural, más allá de migrar hacia la versión virtual de sus expresiones.

Otro de los estudios que homologa los criterios propuestos por el BID es el Informe sobre el impacto del estado de emergencia por la COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas, realizado por el Ministerio de Cultura, en Perú. Destaca la evolución en las medidas implementadas por los directivos y responsables de las industrias culturales a manera de respuesta y salvaguardia del patrimonio cultural.

En la Figura 2 se señalan, en términos porcentuales, cuáles han sido las más replicadas en el tercer trimestre del año 2020 conforme las opciones señaladas por los encuestados.

FIGURA 2. Medidas tomadas por los directivos y responsables de las industrias culturales, en porcentaje de respuestas señaladas

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Cultura de Perú, 2020.

Es importante señalar que la reprogramación de actividades ha implicado mayores obligaciones económicas para los responsables de este sector, aunque es una situación que no queda dentro de su control, ha generado desembolsos adicionales para solventar las deudas de cada cancelación o postergación.

De la figura anterior se infiere la importancia de incluir a las industrias culturales en los planes y programas de rescate económico durante y post pandemia, el nivel de endeudamiento que están experimentando no alcanza a ser totalmente valorizado cuando la situación sigue evolucionando de manera paulatina y arrítmica.

3. ESTANCAMIENTO CULTURAL Y SUSTENTABLE

Al pensar en el futuro una vez superada la pandemia, resulta imprescindible analizar el panorama que acompañará a la consecución de los objetivos que incluye la Agenda 2030. Los desafíos y metas que conlleva cada uno se han obstaculizado e incluso detenido; su logro se visualiza lejano.

La revitalización de pueblos y ciudades requerirá energía, pero también dinero; además, existe la sensación de que el objetivo no debe ser simplemente devolver a las ciudades a su estado anterior (Mundy, 2020, p. 3). El año 2020 ocasionó un estado de estancamiento para la vida social y cultural de cada habitante, dicho estado puede experimentar una mejoría cuando la vacuna para este virus se haya aplicado masivamente; sin embargo, esto no refleja una reactivación latente.

La crisis ha puesto en evidencia las disparidades existentes en cualquier parte del mundo. Resulta notorio que quienes cuentan con mayor capacidad adquisitiva pueden hacer frente a las indicaciones para protegerse en la pandemia de manera cabal, empezando por el tamaño de las viviendas que habitan y el número de personas en estas; concluyendo con el fácil acceso a tecnologías de vanguardia e información al momento.

En este sentido, el ODS4 10: Reducción de las desigualdades ha sido cuestionado en cuanto a su objetividad y factibilidad; la situación de cada nación es sumamente heterogénea y con ella las desigualdades que deben ser atacadas. La crisis global ha puesto en evidencia la cruda y profunda desigualdad existente entre las naciones, además de su tendencia al alza al cuantificar sus estragos, especialmente económicos.

Ahora más que nunca, necesitamos reconocer, incorporar y apoyar los temas culturales en nuestra respuesta a la crisis y en la planificación de la recuperación. Creemos que, al hacerlo, podemos contribuir a garantizar que la crisis no agrave los ya altos niveles de desigualdad que son evidentes tanto a escala mundial como a menudo dentro de las fronteras nacionales (Agenda 21 de Cultura, 2020, p. 2).

⁴ Abreviación de Objetivo de Desarrollo Sustentable.

La disposición de contenidos culturales no está en discusión, pero sí el libre y equitativo acceso a estos. Los grupos en situación de vulnerabilidad que han sido objeto de esfuerzos en las políticas públicas están más expuestos a sufrir las consecuencias de la crisis, y su participación y disfrute de contenidos culturales digitales se encuentra limitada, e incluso es nula, cuando se trata de grupos como comunidades indígenas o en situación de pobreza extrema, llegando así a los ODS 1: Fin de la pobreza y 2: Hambre cero.

Resulta necesaria la cooperación internacional multilateral para favorecer a aquellas naciones que, previamente a la pandemia, presentan más obstáculos en el camino hacia el Desarrollo Sustentable. Asimismo, se evidencia la necesidad de replantear el cierre de fronteras durante el periodo que la COVID-19 continúe activa; al limitar la movilidad de las sociedades, se está mermando, además de derechos humanos, la comunidad y unión internacional.

Las desigualdades estructurales contribuyen a formar dos mundos paralelos en los que los derechos y las libertades fundamentales se distribuyen de manera desigual, y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad y disfrutar del arte es un privilegio tan solo para los más iguales entre nosotros (Van Graan, 2020, p. 2).

En México, se inició el Sondeo Nacional de diagnóstico sobre la situación cultural ante COVID-19, cuya meta es generar información para la toma de decisiones en el corto plazo y de cara a la crisis en la comunidad cultural y artística nacional ante la presencia del coronavirus.

Este mecanismo permitirá continuar en el diseño de México Creativo (economía creativa con dimensión social) como modelo que posibilite colocar a la cultura como el eje transversal de la Agenda 2030 para el desarrollo y, al mismo tiempo, diseñar políticas públicas, reformas legislativas y nuevos esquemas de relación entre el Estado y la sociedad que también hagan de la cultura un

modelo de cooperación y desarrollo sostenible y sostenible (Secretaría de Cultura de México, 2020).

En aquel país se ha hecho mención a que la pandemia, a nivel local y para el sector cultural, presenta mayores estragos en las trabajadoras jóvenes, limitando la consecución del ODS 5: Igualdad de género. En adición, si se contempla que gran parte de los trabajadores del sector cultural no cuentan con las garantías básicas que otorga la ley, como prestaciones médicas o una cotización periódica fiscal, el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico se visualiza como inalcanzable para quienes el sustento proviene de la labor cultural realizada.

La cultura es un eje inamovible en la consecución del Desarrollo Sustentable, por lo que organizaciones como la ONU y la UNESCO han garantizado que cada uno de los ODS planteados en la Agenda 2030 tienen a este eje de manera transversal en cada una de sus metas. Sin embargo, para lograr comunidades culturales sustentables se deben priorizar las vías de participación del sector cultural en los programas públicos de los cuales han sido apartados, especialmente en tiempos de pandemia.

No obstante, desde la propia cultura se seguirán creando alternativas de formación, recreación y reflexión para afrontar los desafíos en materia sustentable, así como las consecuencias agravadas por la COVID-19.

CONCLUSIONES

La cultura es un tema inherente al desarrollo de cualquier país, es una práctica que fortalece al tejido social y contribuye en la promoción de valores y al replanteamiento de patrones. Sin embargo, con frecuencia se ignora a las industrias culturales dentro de los programas de enriquecimiento o transformación social.

Conforme la crisis internacional por la COVID-19 aminora, las ciudades se están revitalizando, y se necesitará de agentes que promuevan cambios tangibles y a conciencia de la población, como el sector cultural. La reapertura de salas, foros y espacios que den cabida a expresiones culturales debe ser prioridad para brindar a la sociedad una manera de reconectar con la vida presencial, con formas de expresión y entretenimiento.

Los retos que se han abordado en este trabajo pueden resumirse en: a) visibilidad al sector como prioritario en el crecimiento económico; b) otorgamiento de fondos de rescate económico; c) homologación de condiciones laborales para trabajadores de las industrias culturales; y d) catalizar la subsistencia del sector cultural en modalidad dual: expresiones presenciales y virtuales. Estos desafíos han estado presentes en el sector cultural desde la fase previa a la pandemia, no obstante, su urgencia se acrecentó con los primeros estragos de la COVID-19 en el año 2020.

La falta de visibilidad del sector y de los apoyos otorgados, puede ocasionar un deterioro social y económico con graves consecuencias para las naciones; se obstaculiza la capacidad de coadyuvar con acciones necesarias, como los Objetivos del Desarrollo Sustentable donde la cultura juega un papel vitalicio. Para contar con ciudades sustentables alrededor del mundo se debe saber catalizar a los agentes correctos, como la cultura, por lo que no puede quedarse fuera de la reactivación económica post COVID-19.

REFERENCIAS

- Agenda 21 de Cultura. (2020). *Asegurar que la cultura forma parte integral de la respuesta a la pandemia de COVID-19*. España: CGLU. Recuperado de: http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/es_culture2030goal_declaration_culture_and_covid19.pdf
- Agenda 21 de Cultura. (2020). *La movilización cultural de las ciudades y los gobiernos locales en la crisis del COVID-19*. España: CGLU. Recuperado de: <http://www.agenda21culture.net/es/culturecovid19>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). *BID colabora en medición del impacto del COVID-19 en el sector creativo*. Estados Unidos: BID. Recuperado de: <https://www.iadb.org/es/noticias/bid-colabora-en-medicion-del-impacto-del-covid-19-en-el-sector-creativo>
- Mundy, S. (2020). *El gran cierre ¿Qué harán las artes para devolver la vida a las ciudades?* España: CGLU. Recuperado de: http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/simon_mundy_article_culturecovid19_spa.pdf
- Municipalidad de Lima. (2020). *Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas. Resultados Generales*. Perú: Ministerio de Cultura. Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/790476/Informe_ok_05JUN20.pdf
- Naciones Unidas. (2020). *La Agenda para el Desarrollo Sostenible*. Estados Unidos: ONU. Recuperado de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Naciones Unidas México. (2020). *Cultura y creatividad frente al COVID-19*. México: ONU. Recuperado de: <https://www.onu.org.mx/cultura-y-creatividad-frente-al-covid-19/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). *La cultura en crisis*. Francia: UNESCO. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374633.locale=en>
- Secretaría de Cultura de México. (2020). *La Secretaría de Cultura invita a participar en el Sondeo Nacional de diagnóstico sobre la situación cultural ante COVID-19*. México: Gobierno de México. Recuperado de: <https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-invita-a-participar-en-el-sondeo-nacional-de-diagnostico-sobre-la-situacion-cultural-ante-covid-19?idiom=es>
- Sistema de Información Cultural de la Argentina. (2020). *Medición del impacto del Covid-19 en las industrias culturales*. Argentina: Cuenta Satélite Cultura. Recuperado de: <https://www.sinca.gob.ar/VerNoticia.aspx?Id=64>
- Van Graan, m. (2020). *Política cultural en condiciones de desigualdad*. España: CGLU. Recuperado de: http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/mike_van_graan_article_culturecovid19_spa.pdf