

Estructura. Tema 2.

Industrias culturales e ideología.

Esquema del tema

- 2.1. Marco teórico. Estados y políticas de comunicación. Desregulación y nueva regulación.
- 2.2. Las industrias culturales. Definiciones.
- 2.3. La excepción cultural.
- 2.4. El estado de las industrias culturales en España.

Marco teórico.

Después del siglo XIX de plena hegemonía del “dejar hacer” o LAISSEZ-FAIRE, las modernas sociedades democráticas rechazan la máxima liberal de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna”. Por ello, dichas sociedades amplían los poderes constitucionales del Estado para vigilar el sistema económico y garantizar el interés público.

Economía mixta

- De ahí la modelos de Economía Mixta, a medio camino entre el Liberalismo Económico y el proteccionismo estatal (Estado planifica el desarrollo económico de una sociedad)
- En esa Economía Mixta la relación entre el Estado y las Industrias Culturales se desarrolla a través de las denominadas “Políticas de Comunicación”, que podrían definirse como todas aquellas decisiones, tomadas por las instituciones y fuerzas políticas, con objeto de organizar y legislar las condiciones de comunicación de los ciudadanos.

Políticas de comunicación

- Así, son ejemplo de decisiones gubernamentales, pertenecientes al ámbito europeo de las “Políticas de Comunicación”:
 - las ayudas estatales a la Cinematografía y, dentro de ellas, las cuotas de pantalla,
 - la reglamentación de las ondas radiofónicas,
 - la concesión de licencias de radio y TV,
 - la implantación del sistema de TV en color o el formato standard europeo.
 - el lanzamiento de satélites de difusión directa.

Dos tendencias

Desregularización

En la Desregulación o Liberalización el papel del Estado se reduce a la eliminación de obstáculos legales para facilitar la actuación de las empresas nacionales en los mercados nacionales e internacionales. El Estado asume así el carácter homeostático de los sistemas económicos, e implica la abolición del intervencionismo.

Problema: monopolio.

Nueva regulación

- Sería justo lo contrario. El Estado comparece como agente que participa activamente en economía posicionándose con alguno de los grupos.
- Ejemplo: introducción Estado en batalla control televisión digital. Onda Cero, también.

2.2. Industrias culturales. Definiciones.

- Se trata de sectores que conjugan la creación, la producción y la comercialización de bienes y servicios, cuya particularidad reside en la intangibilidad de sus contenidos de carácter cultural, generalmente protegidos por los derechos de autor. (UNESCO)
- Definición ideológica (crítica): “la industria cultural es la invasión del campo cultural por el modo de producción capitalista”. (no clase)

Definiciones

- Unesco, 1982, “Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios **culturales** se producen, reproducen, conserva y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural”

Industrias culturales

- Incluyen la edición impresa y el multimedia, la producción cinematográfica, audiovisual y fonográfica, así como el artesanado y el diseño. Algunos países extienden el concepto a arquitectura, artes plásticas, artes del espectáculo, deporte, fabricación de instrumentos de música, publicidad y turismo cultural.

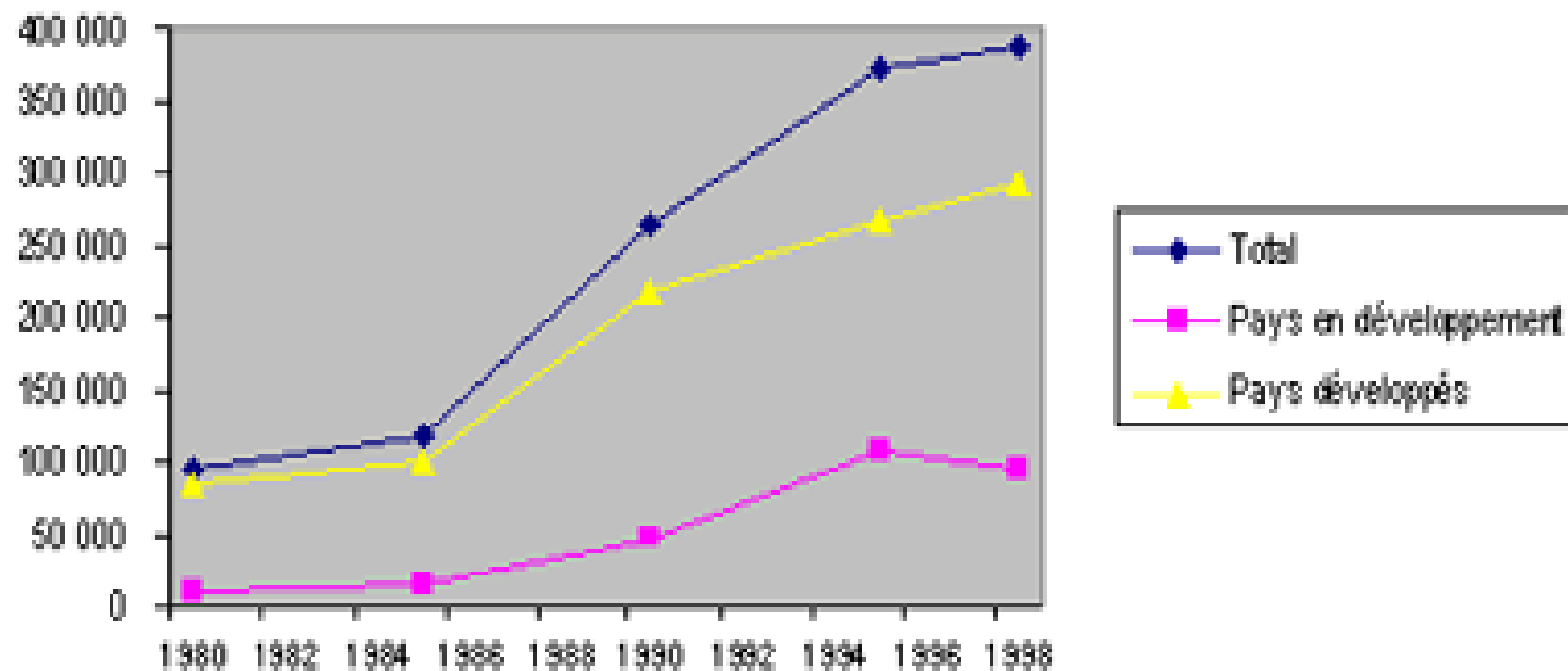
Industrias culturales

- Las i. c. añaden y reconocen a las obras del espíritu una plusvalía de carácter económico que genera al mismo tiempo **NUEVOS VALORES** para los individuos y las sociedades.
- **LA DUALIDAD CULTURAL Y ECONÓMICA DE ESTAS INDUSTRIAS ES SU SIGNO DISTINTIVO PRINCIPAL** (dinero e ideología).

Industrias culturales

- Contribuyendo a la preservación y la promoción de la **DIVERSIDAD CULTURAL** así como a la **DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A LA CULTURA**, son al tiempo importantes yacimientos de empleos y riqueza económica.
- Material prima fundamental: **CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO**.

Comercio mundial bienes culturales

Millones de dólares. Fuente: UNESCO

Evolución

- En dos últimos decenios, comercio internacional de bienes culturales se ha cuadruplicado.
- En 1990, Japón, USA, Alemania y Gran Bretaña obtuvieron el 55,4% del total de exportaciones de bienes culturales. Primer sector importación USA por encima automóviles, industria aeroespacial, agricultura y defensa. (Jack Valenty, ultrapoderoso).
- USA, Japón, Gran Bretaña y Francia 47% importaciones. Gran concentración.
- Nuevos actores como China.

Evolución

- Años 90 y primeros 2000 aún más aumento por circulación global de industrias informáticas y audiovisuales.
- La tasa de crecimiento desde los 70 ha aumentado tres veces más rápido que el incremento anual de la economía nacional. En USA e Inglaterra.

Evolución

- Crecimiento debido a aumento de la demanda provocado por CAMBIOS DE MODELO DE CONSUMO en los países industrializados. Aumento poder de adquisición, disminución de costos, todo esto unido a que estamos en la llamada Sociedad de la Información. Ahora Sociedad del Conocimiento.

Evolución

- Paralelamente ha aumentado la tendencia a la concentración de capital. La cifra de negocios de los 7 principales grupos (Bertelsmann, Sony, Viacom, Time Warner, Disney, Seagram...) mediáticos es igual a la alcanzada cuatro años antes por los 50 más grandes.

Evolución

- Todo esto debido a aplicación ESCALAS DE ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN VERTICAL propias de economía de escala (mismo grupo gestiona desde personaje, música, cine, tv, camisetas, parques, comercialización de contenidos, videojuegos, etc.) , lo que ha contribuido a dar mucha importancia a grupos comunicación, sobre todo USA.

El estado del mercado

- Un ejemplo. India produce 7 veces más películas que USA, pero éstas llegan mucho más lejos. Se estrenan mejor y cada vez más publicidad. En los 80 Hollywood sacaba del extranjero el 30% de sus recaudaciones. En los 90 más del 50%.
- UNESCO calcula casi 85% films en sala distribuidos en el mundo son americanos. Titanic ha hecho mayor taquilla en...China, con 140.000 salas (25.000 en USA).

Industria cine (ejemplo)

- El déficit comercial entre USA y Europa en el sector del audiovisual se ha multiplicado casi por dos en últimos años siglo XX.
- Africa es uno de los mayores importadores de esos materiales. Sólo crea 42 películas al año.
- El cine americano supone el 95% de importaciones en países como Chile o Costa Rica.

Libre mercado

- Como hemos visto, en el mundo rige un intercambio comercial general, basado en la ausencia de derechos de aduana y de trabas a importaciones.
- Se confía en el mercado para obtener los mejores productos a los mejores precios y aumentar la riqueza mundial.

Derechos de autor.

- El derecho de autor consiste en el reconocimiento del derecho exclusivo del autor a disponer de su obra, gratuitamente o cobrando, y de explotarla según su libre arbitrio, ejerciendo las prerrogativas morales que le reconoce la ley.
- Legislación contemplada por los derechos anejos: protegen artistas, intérpretes y ejecutantes, organismos radiodifusión, etc.

Derechos de autor

- Los de las obras literarias y artísticas están protegidos por una duración mínima de 50 años después muerte autor.
- Los derechos anejos reconocen a los artistas la exclusividad de autorizar la reproducción y la comunicación pública de sus interpretaciones y ejecuciones. También a los productores fonográficos la exclusividad de autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública de sus grabaciones.

Derechos de autor

- Sociedades de gestión colectivas de derechos de autor. Organismos creados por autores y otros titulares de derecho de autor y derechos anejos, con la misión de autorizar en su nombre el uso de obras protegidos, gestionando la distribución de beneficios de su explotación económica, Creados en principio música (SGAE, Sociedad General de Autores de España), luego otros EGEDA (Entidad Gestión Derechos Autores).

2.3. La excepción cultural.

- La doctrina de la excepción cultural reposa sobre el principio de que los bienes y servicios culturales, son de tal naturaleza que va más allá de los aspectos comerciales. Vehiculan contenidos, valores y modos de vida que son parte de la identidad cultural de un país y reflejan la diversidad creativa de los individuos.
- Algunos países protestas porque se basa en la especificidad cultural. Pero favorece aspectos puramente económicos.

La excepción cultural

- A veces la mera supervivencia de algunas industrias culturales, como la del cine y la el audiovisual puede depender sólo de la intervención del Estado. Si no se ayudan, serían rápidamente reemplazados por otros fuertemente financiados gracias a su situación de monopolio. Hay que ayudarlo para mantener y desarrollar una producción nacional que refleje las expresiones culturales locales y evite una estandarización de gustos y comportamientos sociales.

La excepción cultural

- Fórmula atribuida a Francia, pero fue invocado por USA cuando se juegan intereses nacionales.
- Pero no inclusión propiamente dicha, ni mencionada en acuerdos, ni estatuto jurídico, sí entendida en caso industria audiovisual.
- Conclusiones coloquio ¿La cultura no es una mercancía como las otras?, 1999, recomendaron que se creara un ámbito en donde se entienda que la cultura no es sólo economía o algo meramente económico.

En qué se traduce

- La UE hasta el momento ha decidido, por causa de la naturaleza sensible del tema, abstenerse en todo compromiso de liberalización del audiovisual. 14 países tienen excepciones culturales campo audiovisual, y la propia UE ha desarrollado políticas gubernamentales de apoyo al sector audiovisual, como cuotas de difusión, ayudas financieras a producción y distribución (programa MEDIA), acuerdos de coproducción y directiva Televisión sin fronteras.
- Y también se aplica para medidas que protezcan los Tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico. Los otros sometidos al GATT.

Posturas políticas

- Jacques Chirac: “La cultura y la creación son actividades irreductibles a las leyes del mercado”.
- J. M. Aznar: “La excepción cultural es propia de las naciones débiles que están perdiendo influencia internacional.”.

Diversidad cultural

- La excepción cultural sería un medio para salvaguardar la excepción cultural. Igual que la biodiversidad aparece como indispensable para la supervivencia de los ecosistemas naturales, los ECOSISTEMAS CULTURALES, compuestos de un complejo mosaico de culturas que se interconexionan, necesitan la diversidad para preservar el patrimonio de generaciones futuras.
- Paralelismo estipulado 1992 (Nuestra diversidad creativa, Comisión Unesco. Cuando se reúne la OMC siempre se evoca ayudas como garantía frente a cultura única, peligros uniformización.

Circulación de bienes

- Acuerdo de Florencia, 1950, para la importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural. Este acuerdo propone la libre circulación de libros y otros bienes culturales.
- En el 2000 se han adherido 94 estados: no aduanas en importación libros, obras de arte, material audiovisual científico, aparatos científicos.
- Acuerdo completado en 1976 con el Protocolo de Nairobi, extensión al audiovisual.
- Modelo de liberalismo, pero esta vez como mecanismo de salvaguarda; incluye también posibilidad de no usarlo si hacen caer la producción nacional.

El estado de la cuestión

- Las i. c. compiten en el mercado internacional; sólo algunas triunfan. Un número cada vez menor de grandes grupos multimedia controla una cantidad mayor de productos culturales.
- Muchos países comprometen el acceso a sus bienes y servicios por la ausencia de políticas apropiadas, falta de medidas pactadas con creadores, insuficiencia inversión, falta confianza en sus industrias culturales nacientes, formación de personal y escasa promoción.

El estado de la cuestión

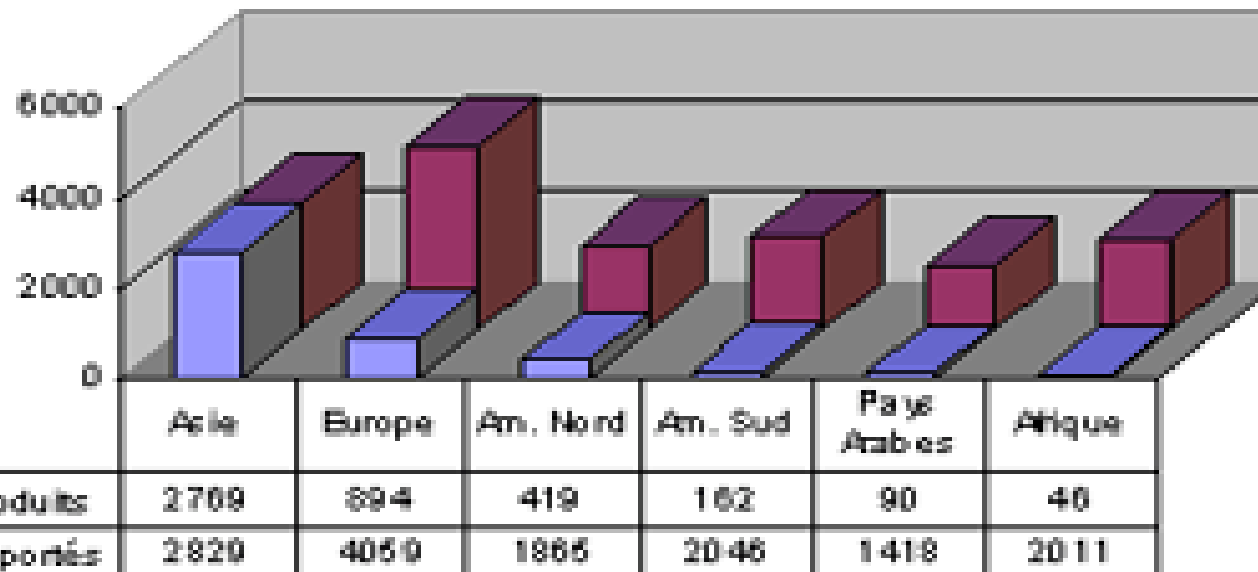
- La diversidad de la oferta está amenazada por penetración de productos extranjeros que no salen caros, ya amortizados en mercados nacionales, etc.
- Peligro para competitividad de las empresas: diferentes costes materias primas, recursos financieros, escaso tejido industrial, etc.
- Por todo ello UNESCO dice que el objetivo del desarrollo armonioso del comercio de productos culturales no se puede conseguir con simple autorregulación de mercados. **MERCADO NO CAPAZ GARANTIZAR DIVERSIDAD Y ACCESO.**

El estado de la cuestión

- Está en juego:
- Uniformización de contenidos y formas de expresión.
- Pérdida de contacto con realidad local.
- Fomento de la capacidad universal de crear, expresarse y escoger.
- Identidades propias, referencias simbólicas.
- Cohesión de las sociedades.
- HUMANIDAD EMPOBRECIDA
CULTURALMENTE

Un ejemplo

Rapport entre les films produits et les films importés, par région

Relación entre películas producidas e importadas, por región del mundo.

Posibles medidas

- Apoyos institucionales
 - Compras para instituciones educativas.
 - Promoción, campañas sensibilización, ferias, estudios, salones, itinerarios culturales, promoción cultural.
 - Obligaciones a operadores (cine-tv)
 - Ventajas fiscales.
 - Educación, estímulo creación.

Acercamiento teórico concepto industria cultural

- Concepto creado por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno (escuela de Frankfurt), en su libro 'Dialéctica de la Ilustración', 1947.
- Crítica de la modernidad ilustrada y de industrias ligadas a difusión cultura apoyada en nuevas tecnologías. Para Adorno es sinónimo de fascismo, porque su objetivo es completar el control de la sociedad con el dominio de su conciencia (reificación). Industria que somete a la racionalidad instrumental todos los ámbitos del arte y la cultura. Obra de arte como aquello que rehuye toda cosificación, contra la identificación y la objetivación. prefiere no ser a ser mercancía.

Acercamiento teórico

- Walter BENJAMIN otro teórico y pensador, en su ensayo titulado ‘La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica’ explica que las nuevas tecnologías (sobre todo la fotografía) DEPOJAN A LA OBRA DE ARTE DEL AURA que las hacía únicas, irrepetibles.
- Para Adorno el fin del aura llevaba al espectador a convertirse en CONSUMIDOR PASIVO E IRREFLEXIVO, lo que imposibilitaba la experiencia estética. “Desestetificación” del arte.

Acercamiento teórico

- Benjamin. Con reproducción cambio naturaleza de obra de arte. Antes, era instrumento de magia, sólo después obra de arte. Hoy su valor de exposición “hace que tal vez la función artística llegue a ser accesorio”.
- Umberto ECO: ‘Apocalípticos e integrados’, libro que bautiza dos posturas sobre la influencia de los medios (industrias culturales) en la sociedad y la cultura en general: apocalípticos, negativos; integrados, positivos.

Acercamiento teórico

- La lógica capitalista tiene a concentración capital y monopolios, cuando son productos culturales es malo porque cultura tiende a empobrecerse y nivelarse en torno a definiciones impuestas por grupos más poderosos, cuyo objetivo no es favorecer desarrollo sino márgenes de ganancia y emprender conquista nuevas áreas inversión ampliar mercados con productos estereotipados.

Acercamiento teórico

- “El cine, la radio, la televisión, la prensa, es decir el conjunto de los medios que se encuentran mayoritariamente en manos de las industrias culturales, que son a menudo las mismas manos de quienes controlan el poder político en nuestras sociedades, sirven, con la potente mediación de la tecnología, para diseñar un sistema abrumadoramente invasivo sobre las personas, tanto más poderoso e incontrarrestable, cuanto forma parte de los activos de las grandes empresas que hoy reinan sobre los más amplios sectores de la producción, el comercio y las finanzas del mundo globalizado”.

Jorge Michell

Acercamiento teórico

- “La globalización es antes que nada la instalación mundial del sistema técnico de producción tanto de símbolos como de bienes materiales. Desde Occidente y hasta Oriente se está produciendo una enorme mutación, donde los poderes de producción simbólica, que antes eran religiosos, artísticos, políticos e intelectuales, están ahora siendo sometidos e integrados al aparato y a los criterios industriales y comerciales”

3.4. Estado de las industrias culturales en España

- Datos extraídos de las estadísticas del Ministerio de Educación y Cultura.