

► Cooperativas y mundo del trabajo núm. 13

Octubre 2021

Las cooperativas y la economía social y solidaria en general como medios para lograr el trabajo decente en el sector cultural y creativo

Índice

- Introducción
- El papel de las cooperativas y de la economía social y solidaria en general para avanzar el trabajo decente en el sector cultural y creativo
- Ejemplos de cooperativas y de unidades de la economía social y solidaria en el sector cultural y creativo
- Aspectos clave para las cooperativas y otras unidades de la economía social y solidaria en el sector cultural y creativo
- Conclusión

Introducción

Los trabajadores del sector cultural y creativo (SCC) están ocupados en empleos y actividades muy diversos, entre ellos la publicidad, los videojuegos, los periódicos y las revistas, la producción cinematográfica, la grabación de sonido y la producción de música, así como las actuaciones en directo, y o la radiodifusión y/o la televisión. En 2015, la UNESCO estimó que el SCC en todo el mundo generaba 2 250 000 millones de dólares de los Estados Unidos en concepto de ingresos (UNESCO, 2015). Según las estimaciones de la OIT de 2019, aproximadamente 180 millones de personas estaban empleadas en el sector de las artes, el entretenimiento y el ocio, lo cual representa

aproximadamente el 5,4 por ciento del empleo mundial (OIT, 2020d). De ellos, más de 28 millones eran jóvenes (OIT, 2020c).

La cultura como una dimensión transversal de la sostenibilidad

El SCC es un vehículo para la cohesión social en periodos de crisis económica y de inestabilidad política. En este contexto, el ODS 11, que tiene por objeto fortalecer los esfuerzos encaminados a proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, está estrechamente vinculado con el ODS 8, que pretende apoyar la creación de trabajo decente, la iniciativa

empresarial, la creatividad y la innovación, entre otras cosas.

La pandemia mundial ha demostrado el papel clave que puede desempeñar el SCC durante las crisis. La música, las películas, la televisión y las artes se han utilizado para entretener a las personas, como una manera de colmar el vacío social que ha dejado la crisis de salud pública, y como un medio para que las personas se expresen en torno a la agitación económica y social causada por la pandemia. Así pues, el SCC ha ayudado a mejorar el bienestar de las personas, reduciendo su ansiedad y depresión. El aumento de los servicios de emisión en continuo y en línea también ha contribuido en este sentido (OIT, 2020a).

Credito de imagen: [Pixabay](#)

El SCC puede desempeñar un papel primordial en el crecimiento económico, la creación de empleo y la innovación. Quienes despliegan su actividad en él, desde los trabajadores (tanto asalariados como independientes) hasta los directores y las empresas, contribuyen al progreso económico y social del país.

Pueden fomentar la inclusión y la armonía social, en particular en la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas, a través de los conocimientos, la educación y la concienciación cultural. Pueden empoderar a las personas, orientando la innovación y la creatividad. El patrimonio cultural forjado a través de las artes, el teatro, la música, la pintura o la literatura, abarca la historia, las costumbres y el trabajo de creación humana.

Características de los trabajadores del SCC

El SCC es sumamente diverso: comprende diferentes tipos y tamaños de empresas, financiadas públicamente o de propiedad privada, dirigidas de manera cooperativa,

grandes y pequeñas. Los trabajadores del sector suelen tener diferentes modalidades contractuales, desde contratos de duración indeterminada y a tiempo parcial hasta contratos basados en proyectos y como trabajadores independientes. Esta diversidad en la organización del trabajo aumenta debido a la diversa naturaleza de las actividades realizadas por los trabajadores del sector, que incluyen ocupaciones artísticas o basadas en talentos, así como ocupaciones técnicas y de tecnología de la información (ingenieros o técnicos de sonido en el sector de la producción audiovisual, etc.)

Déficits de trabajo decente en el SCC

Si bien el SCC contribuye de una manera clave al crecimiento económico de los países, su contribución debe estar acompañada de trabajos decentes y objetivos de sostenibilidad definidos en la Agenda 2030. En particular, el Objetivo 8 que insta a **“promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de trabajo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y que fomenten la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas”**.

Las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 han tenido repercusiones negativas en el sector, y muchos trabajadores y empresas se han visto sumamente afectados por el desempleo y los cierres, y no han podido continuar con sus actividades debido a las medidas de confinamiento. Por ejemplo, estimaciones recientes indican que el sector de la música ha perdido 10.000 millones de dólares de EE.UU. en patrocinios debidos al cierre (Hall, 2020). Datos de otros países muestran que, en Filipinas, el número de trabajadores del sector de las artes, el entretenimiento y el ocio disminuyó un 55 por ciento en abril de 2020, en comparación con abril de 2019 y, en el Brasil, los ingresos del sector audiovisual, de la edición y de las agencias de noticias se redujeron un 14,8 por ciento durante marzo de 2020 (OIT, 2020a).

La pandemia mundial ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades existentes en el sector, y muchos artistas que trabajan en la economía informal, en particular en los países en desarrollo, no siempre gozan del debido reconocimiento, y a menudo realizan su actividad al margen de la sostenibilidad financiera (OCDE, 2020a).

Si bien la diversidad en las modalidades de trabajo ofrece independencia y flexibilidad con respecto a las oportunidades de empleo, también plantea un reto en lo referente al acceso adecuado a la seguridad social, y a la

capacidad de los trabajadores de tener una voz y de gozar de libertad sindical. Estos déficits pueden conducir a condiciones de trabajo o sistemas de remuneración inestables. Algunos de los retos en materia de trabajo decente a los que se enfrenta el SCC incluyen (Galian, Licata y Stern-Plaza, 2021):

- **El acceso desigual a la innovación**, incluidas las innovaciones tecnológicas, entre los trabajadores y las empresas del SCC, cuando se trata de artistas independientes o de producciones pequeñas. Si bien el sector impulsa la innovación y también es fuente de innovación, no todas las partes interesadas en el mismo se benefician de acceso a las herramientas y conocimientos prácticos para comprender y explotar nuevos modelos de negocio, ni tienen las competencias adecuadas necesarias para utilizar las nuevas tecnologías y para beneficiarse de nuevas formas de coproducción. Esto puede tener efectos negativos indirectos, no solo en la creación de empleo en el sector, sino también en la viabilidad y sostenibilidad de las empresas que despliegan su actividad en el sector.
- **El acceso inadecuado** a los sistemas de protección social. En la mayoría de los países, los regímenes contributivos cubren a los trabajadores formales con contratos de trabajo. La mayoría de las personas que trabajan en el SCC son contratistas independientes o trabajadores por cuenta propia. Como consecuencia, puede que no estén cubiertos por los mecanismos de seguridad social. Aunque no estén excluidos de los regímenes de protección social, ni de los ingresos bajos o irregulares, puede que a menudo sea difícil para estos trabajadores contribuir de una manera adecuada a los regímenes de seguridad social.
- **El flujo irregular de ingresos**. Los trabajadores suelen tener flujos irregulares de ingresos, pagados al final de un proyecto o de una actuación, liquidados a intervalos irregulares, o pagos únicos, cuando se venden sus obras de arte. Los ingresos suelen fluctuar en función de la demanda del trabajo de los artistas y provenir de múltiples fuentes, como “regalías” para los autores y regalías de “derechos conexos” para quienes actúan.¹

Éstas se pagan dependiendo de los sistemas establecidos, y puede que no siempre generen ingresos. Estos sistemas también están cambiando con los nuevos modelos de servicios de emisión en continuo.

- **El tiempo de inactividad en las ocupaciones creativas**. Los artistas invierten un tiempo considerable llevando a cabo investigaciones para sus proyectos, practicando con sus instrumentos, trabajando en sus próximos espectáculos o practicando para su actuación. Este “tiempo de trabajo oculto” se considera inactivo desde una perspectiva del mercado de trabajo tradicional, por lo que no se remunera a los artistas por el tiempo dedicado.
- **Alto riesgo de accidentes del trabajo**. Debido al tipo de trabajo que realizan, y al valor económico que se concede a sus competencias físicas o mentales, los trabajadores del SCC son particularmente vulnerables a las lesiones relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, una lesión en una pierna para un bailarín o una lesión en la mano para un músico podrían socavar seriamente su seguridad de ingresos.
- **Representación sindical desigual**. Dada la situación en el empleo de muchos trabajadores del SCC, los sindicatos pueden enfrentarse a retos al organizar a los trabajadores del sector, y al garantizar su acceso a servicios específicos (desarrollo de competencias, innovación, financiación y seguridad social).

El papel de las cooperativas y de la economía social y solidaria en general para avanzar el trabajo decente en el sector cultural y creativo

Con los años, la economía social y solidaria (ESS) ha desempeñado un papel primordial en el crecimiento económico y en la creación de empleo, pero también en la resiliencia en tiempos difíciles. Las cooperativas y las unidades de la ESS en general² han promovido los cambios

¹ Las regalías son pagos realizados a las personas o a la empresa por la utilización continua de su trabajo, por ejemplo, el pago realizado a músicos, que han producido música, por tocar su canción en público o con fines comerciales; el pago realizado por las editoriales a los autores por el derecho a vender y distribuir sus libros. La expresión “derechos conexos” indica las regalías obtenidas por la difusión en público de una grabación de sonido. Se trata de regalías aplicables al artista (no el autor). Las regalías conexas para los artistas son las mismas que las regalías por actuación percibidas por los compositores, autores y escritores por su trabajo original.

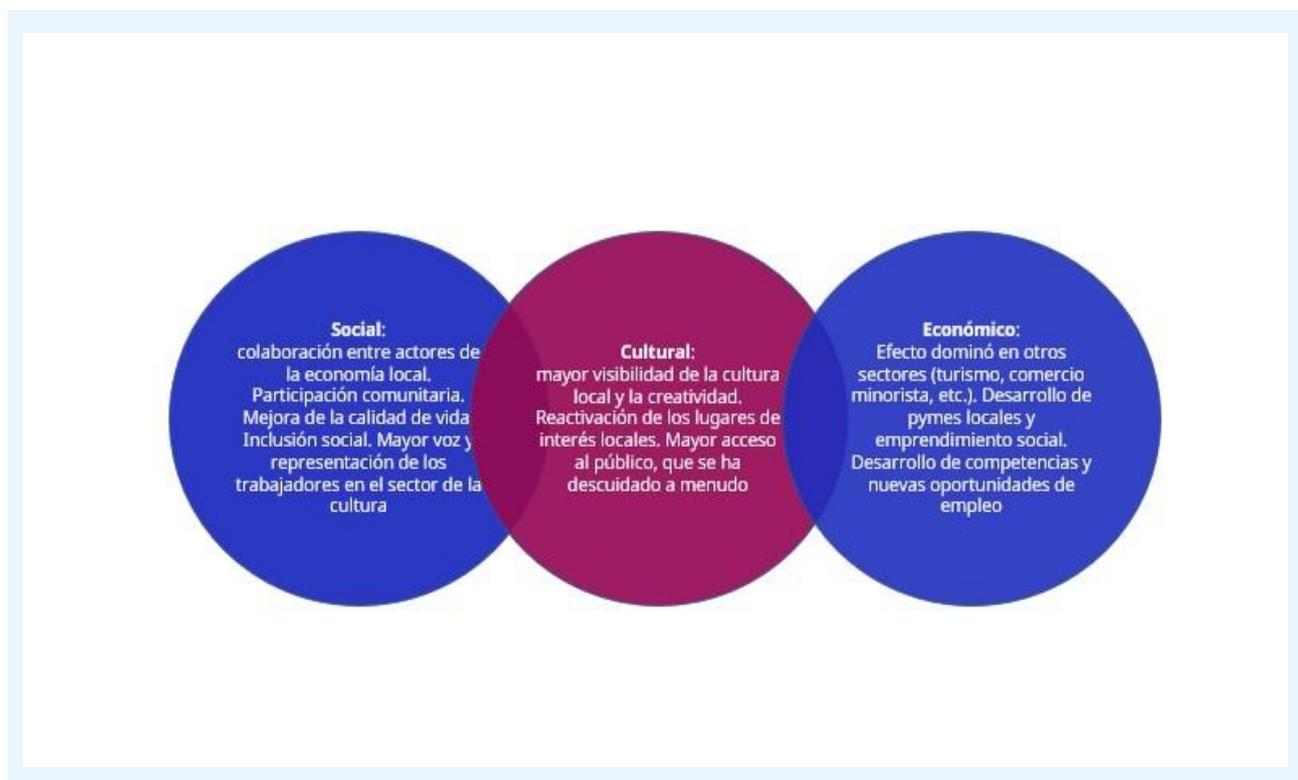
² El uso de las unidades de la ESS adoptado aquí está en consonancia con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal 2015 (núm. 204), que se refiere a “unidades económicas” que incluyen las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria (párr. 3, c), así como a los miembros de dichas unidades (párr. 4,a).

sociales, culturales y económicos en las comunidades, países y regiones (véase el gráfico 1).

En 2017, 2,8 millones de unidades de la ESS estaban operando en los países europeos, representando el 6,3 por ciento del empleo en la región. Los datos sobre otras regiones están menos avanzados, aunque algunos países cuentan con datos relativamente favorables. En 2018 en el Canadá, el empleo en las empresas sociales representó tan solo el 0,2 por ciento de la fuerza de trabajo. En Corea, el

empleo en las unidades de la ESS representó el 0,15 por ciento del empleo total. En 2017, en el Reino Unido, las unidades de la ESS empleaban al 5 por ciento de la fuerza de trabajo nacional (OCDE, 2020b). A nivel mundial, las cooperativas proporcionan empleos u oportunidades de trabajo al 10 por ciento de la población empleada, y las 300 cooperativas o mutuales más grandes tienen un volumen de negocios superior a 2.100 millones de dólares de los Estados Unidos (ICA y EURICSE, 2020).

► **Figura 1. El impacto múltiple de las unidades de ESS en el impulso cultural y creativo**

La pandemia mundial ha puesto de relieve la fragilidad de las economías de los países, así como las deficiencias existentes en lo que respecta al trabajo decente. En este contexto, la ESS puede ser un medio para hacer frente a los efectos de la pandemia en la economía y la sociedad (OCDE, 2020b). La recuperación posterior a la pandemia, en particular, requiere un enfoque centrado en las personas en términos de políticas de empleo, desarrollo de competencias y sistemas de protección social centrado en la inversión en las personas, equilibrando al mismo tiempo la necesidad de aumentar la productividad, con crecimiento inclusivo y condiciones de trabajo decentes (OIT, 2020b).

Además, las artes y la cultura siempre han estado al frente del cambio sistémico, haciendo avanzar los esfuerzos para promover la inclusión y la integración, buscando alternativas a la actividad comercial habitual, y creando justicia económica y racial en el sector y más allá (Linares y Woolard, 2021).

Las características y la naturaleza de las cooperativas y de otras unidades de la ESS les hace aptas para llevar a cabo la recuperación centrada en las personas, en la que los empleos de calidad, la inclusión a través de la gobernanza democrática y el acceso a los derechos, y el desarrollo local y social, están en el centro de la producción de bienes y

servicios (Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, 2020).

Incluso antes de la pandemia mundial, las unidades de la ESS en el SCC han sido activas al empoderar a los trabajadores, beneficiándose de unos mayores conocimientos y competencias, a lo que se ha sumado un entorno de trabajo más seguro y en el que se brinda apoyo (Costantini, 2018). Las cooperativas y las unidades de la ESS en general pueden fortalecerse más en el SCC como empresas y modelos de organización elegidos a través de las cooperativas de trabajadores, los colectivos de artistas, los fideicomisos de tierras comunitarias, y las redes de ayuda mutua. Estos modelos se benefician de la participación comunitaria y la gobernanza democrática, que permiten compartir el poder político, cultural y económico.

En este contexto, algunas de las características de las cooperativas y de otras unidades de la ESS les hacen particularmente pertinentes en tiempos de crisis, pero también al apoyar un futuro del trabajo en el SCC más resiliente e inclusivo (Borzaga et al, 2017, y Birchall y Ketilson, 2009):

- las unidades de la ESS han experimentado un fuerte crecimiento, incluso durante las fases de recesión económica;
- son empresas y organizaciones orientadas al empleo, que despliegan su actividad en sectores con un alto coeficiente de mano de obra, y en sectores que se prestan menos a la automatización, con la capacidad de agregar a trabajadores (incluidos los trabajadores independientes) para aumentar su voz y su poder en el mercado;
- pueden ofrecer una “infraestructura de empleo” para formas emergentes de empleo, a menudo no reguladas y que proporcionan prestaciones adecuadas en términos de protección laboral y social;
- ofrecen a los trabajadores ocupados en la economía informal diferentes maneras de asociarse y cooperar, fortaleciendo su poder en el mercado y facilitando el acceso a la financiación y a los servicios de apoyo a las empresas, y
- su naturaleza orientada a las partes interesadas hace que sea más probable que cumplan con las normas de trabajo decente.

En el contexto de la recuperación de la pandemia mundial:

- las unidades de la ESS pueden proporcionar soluciones innovadoras inmediatas para las empresas y las personas, y
- a largo plazo, las unidades de la ESS pueden representar un modelo de negocio viable para reconstruir mejor la economía a través de soluciones económicas más inclusivas y sostenibles.

Las cooperativas y otras unidades de la ESS pueden ser particularmente pertinentes al desplegar su actividad en un contexto de recursos limitados, lo cual es muy habitual en el SCC, dado que suelen centrarse en la prestación de servicios que no ha tenido lugar, en las prestaciones y en la distribución de los riesgos, y en la promoción de la empleabilidad, llegando a los grupos marginados. Por consiguiente, las estrategias concebidas para la recuperación del sector pueden contemplar la formación de nuevas cooperativas, y el fortalecimiento de las cooperativas existentes y de las unidades de la ESS en general con el fin de aumentar la resiliencia del SCC.

Además, los estudios sobre las cooperativas culturales han mostrado su eficacia al conciliar las visiones diferentes del trabajo: “hacer el trabajo que nos gusta”, y trabajar como empresas para garantizar los medios de sustento. Las cooperativas culturales pueden inspirar una transformación en el SCC en la que el trabajo deja de ser un modelo competitivo para convertirse en un modelo que concede prioridad a la cooperación y al cambio social, apoyando al mismo tiempo a las empresas que disfrutan de los beneficios económicos de sus esfuerzos, compartiendo tecnologías, competencias y servicios (Sandoval, 2018).

Esto reviste particular importancia en el contexto de la promoción del empleo juvenil en el SCC, en el que se ha registrado un crecimiento del número de jóvenes calificados que desean incorporarse a él. Sin embargo, a menudo trabajan en el marco de horarios de trabajo considerados “de inactividad” y en condiciones de trabajo irregulares. El modelo cooperativo puede ayudar a los jóvenes a establecer una empresa basada en la creación de redes y en la autogestión participativa, asegurando al mismo tiempo el trabajo decente y el crecimiento inclusivo (Boyle y Oakley, 2018). La ventaja comparativa de las cooperativas, más pronunciada en los sectores con alto coeficiente de mano de obra en los que prevalece la prestación de servicios centrados en las personas, está en consonancia con la naturaleza del SCC, basada en alianzas y en la responsabilidad compartida de los fundadores (Boyle y Oakley, 2018).

Figura 2. Sociedad cooperativa: "Cultura y Salud en Nueva Aquitania"

Las experiencias de las unidades de la ESS que se basan en la intersección entre la salud pública y las actividades creativas y culturales han surgido durante la pandemia de COVID-19 (véase el recuadro 2) (Costantini, 2018). Las cooperativas y otras unidades de la ESS hacen que la cultura y la creatividad no solo consistan en vender productos o servicios (un concierto musical, una obra de teatro, una grabación de sonido, etc.). Las unidades de la ESS y el sector cultural comparten su proximidad con el territorio, y con las necesidades y tradiciones de las comunidades locales. La intersección del sector con este modelo de negocio puede ayudar a fomentar la participación de la comunidad y el desarrollo local, aumentando la cohesión social y conciliando diferentes aspectos de la sostenibilidad (véase el gráfico 2).

Este es el caso de los centros de coordinación creativos, desarrollados a través de las empresas sociales, que han impulsado la inversión en la infraestructura y la reactivación de las economías locales, abarcando otros sectores, como el turismo y el comercio minorista. Estas categorías pueden ser particularmente importantes durante la recuperación, ayudando a reconstruir la

capacidad dentro de las comunidades, apoyando las actividades económicas en tiempos difíciles, y apoyando asimismo los empleos y el espíritu empresarial en el SCC y más allá (Costantini, págs. 9 y 11-12).

Ejemplos de cooperativas y de unidades de la ESS en el SCC

Empleo, desarrollo de capacidades y desarrollo de competencias

Las cooperativas y otras organizaciones de la ESS desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de capacidades y competencias, en particular para los jóvenes que ejercen su actividad profesional en el ámbito de la cultura o la producción creativas, asegurando al mismo tiempo un cierto grado de seguridad en términos de empleo, ingresos más regulares y organización del tiempo de trabajo.

En Escocia, Absolute Classics es una empresa de la economía social cuyo objetivo es llegar a las zonas rurales y a las comunidades locales, con actuaciones de

música clásica de gran calidad. La empresa contribuye al fomento de la capacidad de los jóvenes y al desarrollo de sus aptitudes musicales, impartiendo formación, orientando a los músicos jóvenes y estableciendo programas de educación y de sensibilización, en particular en las escuelas. En 2018, llegaron a 1.000 personas menores de 16 años de edad, combinando tiempos y apoyando asimismo los empleos y la iniciativa empresarial en el SCC y más allá (Costantini, 2018).

► Recuadro 1. La economía social y solidaria y las cooperativas

La economía social y solidaria (ESS) abarca las organizaciones y empresas que:

- tienen objetivos económicos y sociales (y a menudo medioambientales) explícitos;
- conllevan diversos grados y formas de relaciones cooperativas, asociativas y de solidaridad entre los trabajadores, los productores y los consumidores, y
- practican la democracia en el lugar de trabajo y la autogestión.

La ESS comprende formas tradicionales de cooperativas y de asociaciones mutuales, así como grupos de autoayuda de mujeres, grupos forestales comunitarios, organizaciones de servicios sociales o “servicios de proximidad”, organizaciones de comercio justo, asociaciones de trabajadores del sector informal, empresas sociales y sistemas comunitarios de financiación monetaria y de financiación alternativa (UNTFSSSE, sin fecha).

¿Qué es una cooperativa?³

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definen una cooperativa como “una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática”.

Otro ejemplo es [WHALE Arts](#) en Edimburgo, que se trata de una organización para la promoción de las artes comunitaria y sin ánimo de lucro establecida en 1992, que apoya a los artistas y a los empresarios creativos proporcionándoles herramientas (por ejemplo, espacio de oficina, estudios abiertos, centros de arte, tecnología de la información, etc.), financiación y oportunidades para el desarrollo de las competencias. Además, forma

parte de una red más amplia como **empleador perteneciente al programa Living Wage**, que preconiza un salario digno para todos los trabajadores, ya sean asalariados permanentes o contratistas (Costantini, 2018).

Las cooperativas y otras unidades de la ESS pueden ayudar a salvar las empresas culturales o las producciones de entretenimiento tradicionales, y garantizar la continuidad de las empresas y de los empleos. Este es el caso de [Aron Theatre Cooperative](#), establecida en 2009 en Ontario (Canadá) para salvar un cine local que iba a ser retirado, y que contaba con más de 450 miembros (Stories.coop, sin fecha).

En España, la [cooperativa Wazo](#) se fundó para encarar los retos a los que se enfrentan las comunidades rurales en España y para crear oportunidades económicas y de empleo para estas comunidades. La cooperativa ha utilizado la economía creativa como un medio para fomentar el desarrollo local sostenible de las zonas rurales y poco pobladas. Ha promovido el acceso a la innovación y la digitalización a fin de conectar a las cooperativas y a las partes interesadas, y ha promovido asimismo la creación de empleo, en particular entre los jóvenes y las comunidades rurales. Un ejemplo es el programa de la Unión Europea “Smart Composer”, que se trata de un método para apoyar a los profesores de música en el marco de la educación y formación profesional a fin de que enseñen a los estudiantes que componen música y para que estos profesores puedan adquirir nuevas competencias en materia de creación de marcas, espíritu empresarial y marketing digital.

Acceso a los servicios y a la protección social

La innovación es un pilar central de la sostenibilidad de las empresas culturales y creativas. Las cooperativas y otras unidades de la ESS han apoyado el acceso a servicios específicos, como los centros de coordinación creativos para intercambiar experiencias y herramientas, la prestación de asistencia en materia de gestión, el apoyo administrativo y los servicios de promoción de las perspectivas de carrera, que han demostrado ser esenciales para que los trabajadores y las empresas del sector puedan prosperar (Finely et al., 2017).

³ [Recommandation \(n°193\) de l'OIT sur la promotion des coopératives, 2002](#)

- Este Este es el caso de **Smart**, una cooperativa, también definida como una “sociedad de beneficios mutuos 2.0” (Borzaga et al., 2017), establecida en Bélgica, que apoya a los artistas y a los trabajadores independientes en el SCC. Cubre a más de 120 000 miembros en nueve países europeos. Facilita la mancomunación de riesgos y la simplificación administrativa para estos trabajadores, incluidos los trabajadores independientes. La cooperativa ha establecido un Fondo de Garantía Recíproca con miras a ayudar a los profesionales creativos a recibir su salario con regularidad y en un periodo determinado, con independencia del pago del cliente, así como una cobertura de seguro completa.
- **Recuadro 2. Sociedad cooperativa: “Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine”**

Es una sociedad cooperativa de interés colectivo creada en 2011 en la región suroeste de “Nouvelle Aquitaine”, en Francia, con el objetivo de:

- établir crear alianzas entre las partes interesadas en los ámbitos de la salud y la cultura, y
- fomentar el debate sobre cuestiones de política pública entre la sociedad civil y los servicios de la autoridad local y estatal en ambos sectores.

SCIC La sociedad cooperativa de interés colectivo fomenta la innovación, tanto en las organizaciones de salud y medicosociales como en el ámbito de la creación artística y cultural. Durante la pandemia, la sociedad cooperativa ha sido primordial para hacer frente a los efectos psicosociales y en la salud que han tenido un impacto en el sector cultural. Se han desarrollado actividades con miras a ayudar a los trabajadores del sector cultural a afrontar el impacto de la pandemia en la salud y a aumentar su resiliencia, orientando a los trabajadores hacia el bienestar psicosocial, la creación de nuevos medios y la interacción con el público (Pôle Culture et Santé, 2021).

Source: <https://culture-sante-aquitaine.com/>

En Nueva Zelanda, **Enspiral** apoya a sus miembros para que compartan las actuaciones entre ellos, con miras a garantizar unos ingresos y oportunidades más predecibles. Proporciona un espacio de trabajo común,

y los miembros actúan como acreedores e inversores en los proyectos recíprocos.

Establecida en Victoria (Canadá), **Stocksy United** es una cooperativa de fotografía y cinematografía propiedad de artistas, que acepta y proporciona fotografías y vídeos de archivo libres de regalías. Los 900 propietarios miembros son artistas provenientes de 65 países en todo el mundo. La cooperativa se distingue de otras empresas de fotografías de archivo en que se concentra en la remuneración justa. Los miembros reciben el 50 por ciento de las regalías en las ventas de licencias estándar y el 75 por ciento en las ventas de licencias extendidas, y comparten los beneficios de final de año en forma de devoluciones por patrocinio.

Voz colectiva y representación

Las nuevas tecnologías y la innovación han reorientado la producción de contenido y el consumo de las grandes empresas de medios de comunicación a los pequeños creadores innovadores, que a menudo son trabajadores independientes o por cuenta propia. Además, en algunos casos los costos de producción se han reducido, ya que no siempre requieren equipo costoso. Esto ha brindado una gran oportunidad para centrarse en el contenido local, desarrollando la iniciativa empresarial y dando voz a las personas en los países o regiones que tienen una historia que contar. Al mismo tiempo, esto puede requerir más sistemas colectivos para la difusión de ideas, y para representar las voces de las personas a las que a menudo se deja atrás.

En la Argentina, **Posibl** es una empresa de medios de comunicación con fines de producción y de distribución. Abarca cinco continentes y es activa en 161 países. Es una empresa social de nivel secundario que congrega a organizaciones sin ánimo de lucro, empresas sociales y personas que tienen el objetivo común de contar las historias de las personas necesitadas, fomentar la solidaridad y dar una voz a las causas humanitarias (Luzardo et al., 2017).

En África, las cooperativas de música están surgiendo para atender las necesidades económicas y culturales comunes de sus miembros. Estas cooperativas ayudan a garantizar una voz más fuerte y una mayor representación para los músicos, al ayudar a los músicos locales y a los músicos jóvenes y emergentes a iniciar su carrera y al brindarles la oportunidad de mostrar su talento, y proporcionan a los artistas registrados acceso a los lugares de actuación y equipo a precios subvencionados.

Formalización y desarrollo económico local

Las cooperativas y otras unidades de la ESS pueden ayudar al SCC a beneficiarse plenamente de sus vínculos con el territorio y las comunidades, garantizando su plena contribución a la economía local, y a las inversiones en las infraestructuras y los servicios. Al mismo tiempo, como organizaciones formales constituidas legalmente, y habida cuenta de su capacidad para la mancomunación de riesgos, pueden ofrecer una alternativa para muchos artistas y trabajadores en el sector, para que desplieguen su actividad fuera de la economía informal.

DOC Servizi es una cooperativa italiana que apoya a los trabajadores en el sector del ocio, a menudo a los trabajadores por cuenta propia o sin reconocimiento en las formas tradicionales de empleo. Tiene 20 filiales en toda Italia, y más de 4 000 miembros. La cooperativa gestiona los contratos de los trabajadores, los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Su fuerza colectiva permite a la cooperativa negociar condiciones de trabajo decentes, en términos tanto de remuneración como de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Los miembros también tienen una voz en las leyes que rigen el sector cultural y del ocio, y participan en el diseño de convenios colectivos relativos tanto a los artistas como a los técnicos que realizan su actividad en el sector (Constantini, 2018). Esto ha sido particularmente pertinente durante la pandemia mundial, durante la cual la cooperativa ha negociado las condiciones para sus miembros, y ha potenciado su apoyo a través del respaldo de los sindicatos (véase el recuadro 3).

En algunos casos, las cooperativas y otras unidades de la ESS pueden ayudar a garantizar unas condiciones de trabajo decentes en un contexto de niveles bajos de educación, falta de inversión en la infraestructura y desempleo, elementos que impulsan la economía informal. Este es el caso de la **cooperativa de televisión** en Hungría. Esta cooperativa se creó como resultado de una cooperación entre las autoridades locales, que apoyaron el desarrollo y la financiación de la televisión por cable, Internet de banda ancha y la red telefónica, y la Asociación de Trabajadores Comunitarios, que congregó a los jóvenes para que produjeran programas de televisión (Stories.coop, sin fecha).

► Recuadro 2. Apoyo de DOC Servizi a los trabajadores del sector del ocio durante la pandemia de COVID-19

Apoyo al personal y a los miembros-trabajadores:

- fondo para cubrir los despidos orientado al personal administrativo, que anticipa el pago de subsidios;
- asistencia disponible 24 horas al día para que los miembros puedan acceder a atención de salud, licencia de enfermedad, prestaciones de desempleo y medidas de apoyo de cara a la pandemia de COVID-19;
- perfil de las competencias de los miembros para hallar nuevas oportunidades de empleo para ellos (p.ej., en el ámbito de la tecnología de la información);
- cursos gratuitos de actualización de competencias para los técnicos del escenario, y
- apoyo al personal y a los miembros trabajadores.

Avec l'aide des syndicats:

- acuerdo de segundo nivel que permite a los miembros trabajar en ámbitos distintos del ocio al menos durante el periodo de la pandemia, al tiempo que permanecen en la cooperativa (p.ej., como los electricistas o los jardineros en grandes altitudes, y
- acuerdo para activar entre mayo y julio de 2021 un programa masivo de aprendizaje permanente financiado en parte por el Estado y con la característica de pagar a los trabajadores por cada hora de formación recibida (27 cursos de formación, 1 111 miembros del personal administrativo, artistas y técnicos, 980 horas de formación).

Source: Francesca Martinelli, The reaction of entertainment workers to COVID-19, A cooperative case study, 7th Conference of the Regulating for Decent Work Network, ILO, Geneva, 6-9 July 2021.

Sensibilización, empoderamiento y promoción

Debido a su creatividad y diversidad, así como a la naturaleza del empleo en el SCC, los artistas pueden hallar en las cooperativas y en otras unidades de la ESS un medio para abogar por cuestiones específicas relativas a su trabajo, o para crear conciencia acerca de

cuestiones sociales concretas. Esto podría ayudarles a colaborar con las organizaciones de la sociedad civil al hacer avanzar las metas sociales y de desarrollo o las ideas políticas.

Las librerías cooperativas han sido un medio fundamental para crear y difundir contenido que impulsa la transformación social y para empoderar a las comunidades locales con el fin de que desarrollen y hagan avanzar las ideas políticas. Este es el caso de dos librerías cooperativas en España: La Ciutat Invisible y Cannibal. Estas experiencias también combinan el empoderamiento de las comunidades locales con el objetivo de reactivar la venta de libros en librerías (Costantini, 2018).

Las experiencias cooperativas en torno a la producción de los medios de comunicación han ayudado a crear conciencia acerca de diferentes cuestiones sociales, desde la integración de los refugiados, y las discapacidades físicas y mentales, hasta la violencia y el acoso. Un buen ejemplo es la experiencia de [Media co-op](#) en Escocia, que es una cooperativa de trabajadores y una empresa social. Promueve un medio ambiente de trabajo decente, y la inclusión de la población LGBTQ+, los migrantes y las personas “neurodiversas”. La cooperativa produce películas y animación, trabaja en aplicaciones digitales y en el diseño digital, y elabora material didáctico y de formación. Un ejemplo es la película “A Strong Man”, que pretende sensibilizar acerca de la violencia contra las mujeres, utilizando a refugiados y hombres migrantes provenientes de diversos continentes para defender esta causa y, al mismo tiempo, para cuestionar las creencias estereotipadas en los países receptores.

Cuestiones clave para las cooperativas y otras unidades de la ESS en el SCC

La discusión de las cuestiones que deben abordar las cooperativas y otras unidades de la ESS en el sector está vinculada con los obstáculos más generales a los que se enfrentan los trabajadores en el SCC, y con las características inherentes de dichos trabajadores. En un panorama en continua evolución, en el que la innovación y las aplicaciones tecnológicas son un pilar central de la organización del trabajo en este sector, los artistas, y en general los trabajadores que despliegan su actividad en el sector, corresponden con el perfil de los trabajadores de plataformas, ya que:

- tienen ingresos irregulares;

- tienen tasas de sindicalización limitadas;
- pasan de una actuación a otra en un breve lapso de tiempo, y
- están ocupados en formas emergentes y nuevas de empleo con acceso inadecuado a la protección social.

La pandemia mundial ha puesto de relieve las lagunas existentes en la cobertura y la protección de esta categoría de trabajadores en términos del incumplimiento de los requisitos para beneficiarse de las medidas de recuperación, y el no disfrute de los derechos económicos, sociales y laborales, lo que a menudo conduce a un acceso difícil a sistemas de protección social ordinarios en términos de flexibilidad, acceso a la innovación y nuevos modelos de negocio.

Sin embargo, estas cuestiones deben analizarse en el contexto de obstáculos sistémicos más generales relacionados con los marcos de política y económicos establecidos a nivel del país para regular sus prácticas de organización y sus operaciones comerciales.

Cuestiones económicas relacionadas con el mercado

Una cuestión para las cooperativas y otras unidades de la ESS es la viabilidad y la capacidad para alcanzar una escala, ya que las herramientas financieras existentes y los intermediarios son inadecuados para comprender y apoyar efectivamente la expansión y reproducción de buenas prácticas. Esto reviste particular importancia en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19 en el sector, para evitar que las prácticas de organización y los modelos de negocio nuevos y emergentes en el sector de las artes y del ocio tengan efectos negativos en el trabajo decente.

Sigue siendo necesario adoptar un enfoque integral del ecosistema, el cual fortalecería los vínculos de las cooperativas con las instituciones gubernamentales, también en el ámbito de la educación, así como con los servicios comerciales y los centros de coordinación creativos. Esto puede ayudar a aumentar la resiliencia, superar los retos para la sostenibilidad y alcanzar escala.

Cuestiones relacionadas con las políticas

A pesar del surgimiento de las cooperativas y de las unidades de la ESS en el SCC, el entorno regulador para las cooperativas y otras unidades de la ESS es inadecuado en muchos países, debido a los marcos

jurídicos reducidos u obsoletos, que no siempre reflejan las transformaciones en el mundo del trabajo. Sigue habiendo cierta tensión entre el rol representativo de los sindicatos y las cooperativas en determinados sectores, incluido el SCC. En realidad, una colaboración más estrecha entre las cooperativas y otras unidades de la ESS, y los sindicatos ayudaría, por una parte, a las cooperativas y a otros modelos de las unidades de la ESS a acceder a las negociaciones de política y a contribuir a los procesos de toma de decisiones relativos a los derechos de los trabajadores en el SCC. Por otra parte, los sindicatos pueden hallar una manera de acceder a esos trabajadores, cuya situación incierta (formas emergentes de empleo) hace difícil que se sindicalicen.

Algunos retos internos clave son la falta de conocimientos sobre la gobernanza, lo que a menudo está vinculado con la limitada infraestructura institucional para la educación y formación cooperativa en la mayoría de los países. Esto hace difícil crear un entendimiento en torno a las empresas cooperativas.

La falta de fiabilidad de las fuentes de financiación es otro obstáculo para el aumento y la reproducción de las buenas cooperativas y de otras prácticas de las unidades de la ESS, ya que las fuentes de financiación tradicionales puede que no tengan las herramientas para reconocer nuevos modelos cooperativos y otras unidades de la ESS y para tratar con ellos.

Conclusión

Las cooperativas y otras unidades de la ESS ofrecen un nuevo modelo de negocio alternativo para el SCC, especialmente en el contexto de las formas atípicas de empleo que caracterizan el sector, y que a menudo no permiten que estos trabajadores sean representados de una manera adecuada. Las cooperativas ya han demostrado ser un medio viable para garantizar la representatividad de los trabajadores en la economía informal y en los ámbitos en los que otras formas de organización son limitadas.

Las nuevas tecnologías están cambiando la manera en que el trabajo se organiza y gestiona. Están redefiniendo las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, especialmente en los sectores emergentes, como la economía de plataformas. Las cooperativas y otras unidades de la ESS pueden ser un instrumento para hacer plenamente realidad las plataformas digitales viables en el SCC, asegurando al mismo tiempo el trabajo decente a través de la propiedad colectiva y de la gobernanza democrática.

En el contexto de la prestación de servicios, en particular la protección social, las cooperativas y las mutuales pueden colmar la brecha existente al asegurar que los trabajadores del SCC estén cubiertos de una manera adecuada. Las experiencias de las cooperativas que prestan dichos servicios a las personas ocupadas en las economías rural e informal que utilizan el modelo cooperativo para acceder al seguro de salud podrían aumentar en el sector.

Garantizar la sostenibilidad y alcanzar escala requiere financiación. El SCC podría beneficiarse de una serie de herramientas de financiación que forman parte del ecosistema de las cooperativas: las herramientas e instituciones de financiación social, en particular la banca ética, las cooperativas financieras, las cooperativas de crédito, los bancos de desarrollo comunitario y los planes de ahorro comunitarios, con miras a afrontar los recortes de la financiación pública. La inversión en la infraestructura y las redes que apoyan el SCC, incluido el desarrollo de centros de coordinación creativos en las ciudades, es esencial para fomentar el desarrollo local más en general.

Por último, pero igualmente importante, con el fin de garantizar que las cooperativas y las empresas de la ESS en general presenten un modelo viable para el SCC, es necesario incluir estos modelos en los programas de educación y formación, teniendo en cuenta los entornos y las normas nacionales, así como los entornos comerciales y culturales nacionales.

► Referencias

Birchall, Johnston y Lou Hammond Ketilson. 2009. *Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis*. OIT.

Borzaga, Carlos, Gialuca Salvatori y Riccardo Bodini. 2017. *La economía social y solidaria y el futuro del trabajo*. OIT.

Boyle, Dave y Kate Oakley. 2018. "Cooperatives in the creative industries". Co-operatives UK.

Costantini, Anastasia. 2018. "Social Economy Enterprises and Cultural and creative industries: Observations and best practices", Diesis Coop,

https://www.researchgate.net/publication/328718533_SOCIAL_ECONOMY_ENTERPRISES_AND_CULTURAL_AND_CREATIV

Finlev, Tessa, Rachel Maguire, Ben Oppenheim, y Sara Skvirsky. 2017. *Future Landscapes of the Orange Economy: Creative Pathways for Improving Lives in Latin America and the Caribbean*. Banco Interamericano de Desarrollo e Institute for the Future.

Galian, Carlos, Margherita Licata y Maya Stern-Plaza. 2021. "Social Protection for workers in the cultural and creative sector: Country practices and innovations". ILO Working paper No. 28. (Forthcoming in Spanish)

Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria. 2020. "What Role for the Social and Solidarity Economy in the post-COVID19 crisis recovery?," UNTFSSSE Statement.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_748794.pdf

———. Sin fecha. "What is Social and Solidarity Economy?". <https://unsse.org/sse-and-the-sdgs/>

Hall, Stefan. 2020. "This is how COVID-19 is affecting the music industry". Foro Económico Mundial.

<https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/>

International Cooperative Alliance (ICA) y EURICSE. 2020. *Exploring the Cooperative Economy, World Cooperative Monitor Report*.

Linares, Nati y Caroline Woolard. 2021. "Solidarity Not Charity, Arts and Culture Grant-making in the Solidarity Economy".

Luzardo, Alejandra, Dyanis De Jesús, y Michelle Pérez. 2017. *Orange Economy – Innovation you may not know were from Latin America and the Caribbean*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Mediaco-op. Sin fecha. "A Strong Man, Maryhill Integration Network". <https://mediaco-op.net/projects/a-strong-man/>

MusicinAfrica. Sin fecha. "Kenya Music Cooperative aims to empower local industry".

<https://www.musicinafrica.net/magazine/kenya-music-cooperative-aims-empower-local-industry>

OCDE. 2020a. *Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors*.

———. 2020b. *Social economy and the COVID-19 crisis: current and future roles*.

OIT. 2020a. “La pandemia de la COVID-19 y el sector de los medios de comunicación y de la cultura”, Nota informativa sectorial de la OIT.

———. 2020b. *La COVID-19 y el mundo del trabajo, Sección de alto nivel, doc. GB.340/HL/2*.

———. 2020c. *Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición*.

———. 2020d. *Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Segunda edición*.

Pôle Culture et Santé, Nouvelle Aquitaine. 2021. “La culture et la santé, une alliance puissante : Hope in Us”.

<https://culture-sante-aquitaine.com/le-laboratoire/nos-projets/hope-in-us/>

Sandoval Marisol. 2018. “From passionate labour to compassionate work: Cultural co-ops, do what you love and social change”, *European Journal of Cultural Studies* 21 (2): págs. 113-129.

Stories.coop. Sin fecha. “Building Communities with Cooperative Television”.

<https://stories.coop/stories/building-communities-with-cooperative-television/>

Stories.coop. Sin fecha. “Co-operation saves the community theatre”. <https://stories.coop/stories/co-operation-saves-the-community-theatre/>

UNESCO. 2015. *Tiempos de cultura El primer mapa mundial de las industrias culturales y creativas Diciembre de 201*

[https://cerlalc.org/wp-content/uploads/documentos-de-](https://cerlalc.org/wp-content/uploads/documentos-de-interes/odai/ODAI_DOCUMENTOS_DE_INTERES_Tiempos_de_cultura_El_primer_mapa_de_las_industrias_culturales_y_creativas_v1_122015.pdf)

[interes/odai/ODAI DOCUMENTOS DE INTERES Tiempos de cultura El primer mapa de las industrias culturales y creativas v1_122015.pdf](https://cerlalc.org/wp-content/uploads/documentos-de-interes/odai/ODAI_DOCUMENTOS_DE_INTERES_Tiempos_de_cultura_El_primer_mapa_de_las_industrias_culturales_y_creativas_v1_122015.pdf)

Contacto	Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR) Organización Internacional del Trabajo Route des Morillons 4 CH-1211 Ginebra 22 Suiza	T: + 41 22 799 7501 E: sector@ilo.org	Unidad de Cooperativas Organización Internacional del Trabajo Route des Morillons 4 CH-1211 Ginebra 22 Suiza	T: + 41 22 799 7095 E: coop@ilo.org
-----------------	--	--	--	--