

RESEARCH REPORT:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

Cofinanciado por
la Unión Europea

PEARLE Live Performance
Europe

EURO
FIA
EUROPEAN GROUP OF THE
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACTORS

UAI global
union
europa

media
entertainment
& arts

media
entertainment
& arts

Cofinanciado por
la Unión Europea

CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union. The European Union cannot be held responsible for them.

Texto: Agnieszka Paczyńska

Diseño e ilustraciones: Pushing Buttons, www.pushingbuttons.se

Fecha de publicación: diciembre de 2025

ÍNDICE

0. RESUMEN EJECUTIVO 4

INTRODUCCIÓN 6

CAPÍTULO I. LA IA AL DESNUDO: LA PERSPECTIVA DEL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 10

- I.1. UNA INSTANTÁNEA SELECTIVA DE LOS USOS DE LA IA EN EL SECTOR 11
- I.2. OBSERVACIONES SOBRE EL PANORAMA REGULATORIO 14
- I.3. POSICIÓN DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES DEL SECTOR SOBRE LA IA 21
- I.4. OPORTUNIDADES 23
- I.5. RIESGOS 26
- I.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28

CAPÍTULO II.

“EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR” DE MANERA SEGURA – SALUD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 30

- II.1. DESAFÍOS Y RIESGOS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 31
- II.2. EJEMPLOS DE INICIATIVAS EN EL SECTOR 43
- II.3. OBSERVACIONES SOBRE EL PANORAMA REGULATORIO DE LA UE 50
- II.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53

CAPÍTULO III.

“RIDERS ON THE STORM”: LOS INTERLOCUTORES SOCIALES FRENTE A LOS RETOS CLIMÁTICOS EN LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 56

- III.1. ARGUMENTOS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA POR PARTE DEL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO 57
- III.2. EJEMPLOS DE INICIATIVAS DIVERSAS DENTRO DEL SECTOR Y PARA EL SECTOR 61
- III.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76

ANNEXES: 80

- A1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 81
- A2. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 81

0. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe final resume las conclusiones de un proyecto cofinanciado por la UE sobre el «Fortalecimiento de las capacidades en el sector de las artes escénicas», implementado por los interlocutores sociales europeos del sector de los espectáculos en vivo, concretamente Pearle* – Live Performance Europe por parte de los empleadores, y el sector de los medios, espectáculos y artes de UNI Europa (EURO-MEI), la Federación Internacional de Actores (FIA) y la Federación Internacional de Músicos (FIM) por parte de los trabajadores. Al inicio del proyecto se realizó una encuesta entre todos los miembros europeos de Pearle*, FIM, FIA y EURO-MEI. Su objetivo principal era recopilar los convenios colectivos y las iniciativas de los interlocutores sociales que se recogen en la base de datos presentada en el anexo del presente informe. La encuesta también ayudó a identificar temas para actividades de formación destinadas a los interlocutores sociales y para futuras investigaciones.

Se seleccionaron las siguientes tres prioridades temáticas para las actividades de investigación del proyecto:

- La inteligencia artificial y su impacto en el sector de las actuaciones en vivo,
- Seguridad y salud (con especial atención a la salud mental), y
- Desafíos relacionados con el cambio climático.

El informe presenta pruebas, análisis y recomendaciones sobre cada tema, reflejando la evolución del panorama del sector y el papel central del diálogo social.

I. LA IA AL DESNUDO: LA PERSPECTIVA DEL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

Las tecnologías de IA están transformando las relaciones creativas, administrativas y laborales en los espectáculos en vivo, lo que genera tanto oportunidades como riesgos. El sector está experimentando con obras de teatro, composiciones musicales, coreografías e interacciones con el público generadas por IA, lo que abre nuevas posibilidades artísticas y una mayor eficiencia en la producción. Sin embargo, la IA también plantea retos importantes, como la infracción de los derechos de autor, el uso indebido de la imagen de los artistas mediante deep-fakes y la posible sustitución o transformación de determinados perfiles profesionales. Los avances normativos, sobre todo la Ley de IA de la UE, introducen un marco basado en riesgos con obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos

de autor, lo que tiene un impacto crítico en el sector. Los interlocutores sociales hacen hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de consentimiento claros, una remuneración justa y medidas legales actualizadas para proteger los derechos de los creadores al tiempo que se aprovecha el potencial de la IA. La participación activa y la cooperación son esenciales para navegar en este entorno tecnológico en rápida evolución.

II. “EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR” DE MANERA SEGURA – SALUD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

El sector de los espectáculos en vivo se enfrenta a diversos riesgos para la salud y la seguridad, entre los que se incluyen peligros físicos, condiciones de trabajo exigentes y nuevos retos psicosociales. Los problemas de salud mental se ven agravados por unos horarios irregulares, la inseguridad laboral y las presiones de las giras. Los intérpretes jóvenes procedentes de entornos menos privilegiados y los trabajadores de más edad presentan vulnerabilidades específicas. El sector ha experimentado avances positivos, entre los que se incluyen herramientas de evaluación de riesgos, iniciativas específicas en materia de salud y programas de apoyo a la salud mental adaptados a los profesionales de la interpretación en vivo. Siguen existiendo retos en relación con la accesibilidad a servicios de salud mental y la integración del bienestar en los marcos de seguridad laboral. Los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental en la sensibilización y el fomento de políticas inclusivas que aborden la salud mental. La inversión continua en formación, recopilación de datos y mecanismos de apoyo es fundamental para garantizar carreras profesionales duraderas y entornos de trabajo seguros.

III. “RIDERS ON THE STORM”: LOS INTERLOCUTORES SOCIALES FRENTE A LOS RETOS CLIMÁTICOS EN LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

Aunque no es un sector de altas emisiones, los espectáculos en vivo contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, principalmente a través de los desplazamientos del público y los artistas, el consumo energético en los recintos y la logística de la producción. El sector está cada vez más expuesto a riesgos relacionados con el clima, como interrupciones debidas a fenómenos meteorológicos extremos y peligros para la salud. Liderando el camino, los interlocutores sociales y otros actores relevantes han participado en diversas iniciativas internacionales y nacionales que promueven prácticas de sostenibilidad, desde la adopción de las normas ISO 20121 hasta el desarrollo de calculadoras de carbono, estrategias de giras más lentas y cláusulas contractuales de respeto al medio ambiente. Los esfuerzos conjuntos y las políticas estratégicas respaldan un sector más ecológico y resiliente, abordando al mismo tiempo cuestiones de equidad para garantizar la inclusión. Los trabajos futuros deben equilibrar la reducción de emisiones con la equidad social y el fomento de la resiliencia.

INTRODUCCIÓN

Esta publicación es el resultado de consultas, conversaciones y actividades de desarrollo de capacidades llevadas a cabo como parte del proyecto cofinanciado por la Unión Europea «Fortalecimiento de capacidades en el sector de los espectáculos en vivo». El proyecto fue implementado por los interlocutores sociales europeos del sector de los espectáculos en vivo, concretamente Pearle* – Live Performance Europe por parte de los empleadores, y el sector de los medios de comunicación, el entretenimiento y las artes de UNI Europa (EURO-MEI), la Federación Internacional de Actores (FIA) y la Federación Internacional de Músicos (FIM) por parte de los trabajadores. Su objetivo principal era apoyar a los interlocutores sociales europeos y nacionales en el refuerzo de su capacidad para responder a los retos estructurales y emergentes que afectan al sector. En los últimos años, los interlocutores sociales europeos del sector de los espectáculos en vivo han puesto en marcha diversos proyectos conjuntos en el marco del Diálogo social sectorial europeo. Las actividades han abordado temas como la igualdad de género, la evaluación de riesgos, el desarrollo de competencias y el diálogo social en el sector comercial de los espectáculos en vivo.

Partiendo de los resultados de proyectos conjuntos previos y en curso, y de la tradición de diálogo social dentro de la Unión Europea, este proyecto tenía como objetivo profundizar en la comprensión de determinados temas que están configurando el futuro de los espectáculos en vivo, desde la transformación tecnológica y la salud y la seguridad hasta la acción climática y las condiciones laborales justas. Ello incluye proporcionar conocimientos y herramientas que permitan a los interlocutores sociales anticiparse a los cambios y actuar de manera colectiva.

La investigación en la que se basa este trabajo se diseñó con el fin de obtener una visión global de las iniciativas de diálogo social y los logros colectivos en los Estados miembros de la UE, así como en otros países europeos como Suiza, Noruega y el Reino Unido.

Esto implicó:

- elaborar un mapa de las iniciativas, logros y convenios colectivos existentes en el sector;
- crear una base de datos de estos recursos accesible a todas las partes interesadas;
- compartir información con los interlocutores sociales nacionales sobre los temas centrales del programa de trabajo del diálogo social europeo y la agenda política más amplia de la UE, incluyendo la negociación colectiva, el creciente impacto de la inteligencia artificial

generativa, la salud y la seguridad y la transformación ecológica.¹

Además, se ha realizado una encuesta entre todos los miembros europeos de Pearle*, FIM, FIA y EURO-MEI. Si bien su objetivo principal era recopilar información sobre los convenios colectivos² y las iniciativas de los interlocutores sociales, sus resultados también sirvieron de guía para seleccionar las tres prioridades temáticas de las actividades de formación e investigación del proyecto, junto con una actividad formativa específica para los interlocutores sociales:

- La inteligencia artificial y su impacto en el sector de las actuaciones en vivo,
- Seguridad y salud (con especial atención a la salud mental), y
- Desafíos relacionados con el cambio climático.

El proyecto, por lo tanto, incluyó tres seminarios de formación específicos alineados con las prioridades temáticas identificadas a través de la encuesta. El primer seminario, celebrado en mayo de 2024 en París, se centró en las técnicas de negociación que son fundamentales para la negociación colectiva y, por lo tanto, para el diálogo social. Combinaba la presentación de investigaciones, intercambio de buenas prácticas y formación sobre habilidades de negociación para empoderar a los interlocutores sociales. La segunda formación, impartida en diciembre de 2024 en Varsovia, abordó el impacto de la inteligencia artificial en diversos aspectos del sector, incluidos los desafíos jurídicos y artísticos, con sesiones en las que participaron expertos legales y profesionales de distintos países. El tercer seminario, celebrado en mayo de 2025 en Amberes, estuvo dedicado a la salud y la seguridad, con especial atención a la salud mental y el apoyo a la transición profesional. Incluyó presentaciones de expertos, estudios de casos y estrategias para afrontar los nuevos retos en materia de salud y promover carreras sostenibles en el sector de los espectáculos en vivo. La formación final, en modalidad online, está prevista para noviembre. Abordará el impacto del cambio climático en el sector de los espectáculos en vivo, además de presentar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente a implementar en diferentes ámbitos del mismo.

Los siguientes tres capítulos de este informe están dedicados a los tres temas identificados a través de la encuesta mencionada anteriormente.

El capítulo I examina el papel cada vez más importante de la inteligencia artificial y sus posibles implicaciones para la creación, la gestión

¹ En el anexo se puede encontrar una descripción detallada de la metodología de investigación.

² La base de datos de convenios colectivos es una parte integrante del proyecto. Puede encontrarse más información aquí: <https://lpsocialpartners.notion.site/Strengthening-Capacities-in-the-Live-Performance-Sector-1dddb594d14d805ea6d9f271d6107dda?pvs=143>

y las relaciones laborales en el sector de los espectáculos en vivo, destacando tanto las oportunidades como los retos.

El capítulo II aborda la salud y la seguridad, con especial atención a la salud mental. Analiza los riesgos laborales y las medidas preventivas específicas del trabajo en los espectáculos en vivo y documenta respuestas innovadoras para proteger el bienestar y la sostenibilidad de las carreras profesionales.

El capítulo III destaca las implicaciones del cambio climático en el sector. El debate abarca tanto estrategias de adaptación y medidas para fomentar la resiliencia como estrategias y soluciones de descarbonización, incluyendo una panorámica de iniciativas inspiradoras en toda Europa.

Así pues, este informe final es tanto una síntesis de los resultados del proyecto como un recurso. Documenta los logros alcanzados hasta la fecha e identifica deficiencias y áreas de futura cooperación. La información y las recomendaciones presentadas tienen por objeto reforzar la capacidad de los agentes sociales del sector de los espectáculos en vivo para responder a los retos cambiantes mediante un diálogo social informado, inclusivo y con visión de futuro.

CAPÍTULO I. LA IA AL DESNUDO: LA PERSPECTIVA DEL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

I.1. UNA INSTANTÁNEA SELECTIVA DE LOS USOS DE LA IA EN EL SECTOR

Esta sección ofrece ejemplos de aplicaciones de la IA en el sector de los espectáculos en vivo. Los ejemplos no abarcan, por supuesto, todas las aplicaciones interesantes que probablemente surgirán con el aumento de las capacidades de las soluciones IA y la creatividad de los intérpretes.

Se propuso a las herramientas de IA que colaboraran en la creación de obras de teatro, en parte para plantear preguntas sobre los riesgos asociados. Uno de estos intentos es *AI*, dirigida por Jennifer Tang en el teatro Young Vic de Londres. La obra se estrenó en agosto de 2021.³ El protagonista principal de la obra es GPT-3. Ante el público, se le da una indicación, como “escribeme una obra sobre inteligencia artificial”, y GPT-3 genera páginas de texto que suena a humano. Pero más adelante queda claro que la tecnología tiene fallos graves que no pueden pasarse por alto. La directora observó que

LA TECNOLOGÍA ASIGNABA DE FORMA SISTEMÁTICA A UNO DE SUS ACTORES DE ORIENTE MEDIO PAPELES ESTEREOTIPADOS: TERRORISTA, VIOLADOR O UN HOMBRE CON UNA MOCHILA LLENA DE EXPLOSIVOS.

Esto plantea una gran preocupación sobre cómo los creadores teatrales pueden evitar que una tecnología o herramienta cause un mayor daño cuando no son ellos quienes la han creado.

Otro interesante experimento teatral es *Prometheus Firebringer*, de Annie Dorsen, una obra de 2023 representada en el Theatre for a New Audience de Brooklyn.⁴ Es una variación que combina versiones generadas por IA de la obra perdida *Prometheus Firebringer* de Esquilo, basadas en textos académicos sobre su posible contenido. Combinando máscaras teatrales generadas por IA y voces sintéticas generadas también por IA, la obra presenta a la directora ofreciendo una charla basada en citas de diversos textos que incitan al público a reflexionar sobre la relación entre la tecnología y el poder. Concluye diciendo:

“

LOS ARTISTAS DEBEN REFLEXIONAR SERIAMENTE SOBRE CÓMO FUNCIONAN ESTOS MODELOS, QUÉ HACEN Y QUÉ SIGNIFICAN PARA EL FUTURO TANTO DE CREAR COMO DE EXPERIMENTAR EL ARTE.”

³ Véase <https://www.youngvic.org/whats-on/ai>

⁴ Véase <https://culturesauce.com/2023/09/19/prometheus-firebringer-review-annie-dorsen/>

LOS ARTISTAS DEBEN REFLEXIONAR SERIAMENTE SOBRE CÓMO FUNCIONAN ESTOS MODELOS, QUÉ HACEN Y QUÉ SIGNIFICAN PARA EL FUTURO TANTO DE CREAR COMO DE EXPERIMENTAR EL ARTE.

En 2021, una colaboración entre la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad Carolina de Praga, el Teatro Švanda y la DAMU dio lugar a una obra de teatro escrita en un 90 % por el modelo lingüístico GPT-2 de OpenAI. Los coautores humanos solo aportaron una escena introductoria. La obra incluye ocho escenas que describen el viaje de un robot por el mundo humano y es una mezcla de comedia negra y drama existencial.⁵

Entre los experimentos relacionados con el uso de la IA en la producción de espectáculos musicales se incluyen los intentos descritos por periodistas de Broadway World sobre los resultados de pedir a ChatGPT que produjera un musical para Broadway.⁶ El artículo de 2023 señalaba varios problemas en la calidad del trabajo resultante, incluida una producción que parecía ser una versión casi plagada de una película. Otro experimento realizado por una productora y publicado en su web en mayo de 2024 concluía con la siguiente frase: “Para bien o para mal, la IA puede crear musicales. Depende de nosotros vigilar a nuestra competencia digital y hacerlo mejor que ella.”⁷

Varios artistas, entre ellos Iván Paz, llevan a cabo experimentos con improvisación musical en conciertos en vivo utilizando herramientas de inteligencia artificial. “Si tu algoritmo funciona a un nivel muy básico, entonces sientes que estás tocando un instrumento, porque en realidad estás ajustando, por ejemplo, los parámetros de síntesis”, explicaba Paz. “Pero si el algoritmo define la forma de la pieza musical, entonces es como tocar con un agente que define lo que va a suceder a continuación”.⁸

Los experimentos con algoritmos han formado parte del mundo de la danza desde hace mucho tiempo. Ya en 1995, el coreógrafo Merce Cunningham trabajó con un programa para manipular avatares en una pantalla. La intención era captar los hábitos naturales de los bailarines, analizarlos e intentar crear algo nuevo.⁹ Las herramientas de IA se utilizan a menudo para explorar la complejidad y las limitaciones del

PARA BIEN O PARA MAL, LA IA PUEDE CREAR MUSICALES. DEPENDE DE NOSOTROS VIGILAR A NUESTRA COMPETENCIA DIGITAL Y HACERLO MEJOR QUE ELLA.”

5 Véase <https://www.czechuniversities.com/article/the-first-theatre-play-written-by-ai>

6 Véase <https://www.broadwayworld.com/article/Could-AI-Written-Musicals-Ever-Come-To-Broadway-20230124>

7 Véase <https://nmi.org/can-ai-write-a-musical/>

8 Véase <https://www.vox.com/the-highlight/358201/how-does-ai-music-work-benefits-creativity-production-spotify>; <https://revista.unaminternacional.unam.mx/en/nota/6/musica-e-inteligencia-artificial-nuevas-posibilidades-creativas>

9 Véase <https://www.theguardian.com/stage/2024/oct/29/small-step-or-a-giant-leap-what-ai-means-for-the-dance-world>

cuerpo humano. Las aplicaciones de IA también se usan para integrar al público en la representación. En octubre de 2024, AΦE estrenó una producción de danza impulsada por IA en la que el protagonista principal era una entidad de IA que había co-creado la obra junto con dos humanos. Durante la actuación, la figura de IA aparece en un cubo LED que puede ser movido por el público. Al mover el cubo se desencadenan movimientos de baile del bailarín controlado por IA.

Los artistas coinciden en su mayoría en que interactuar con la IA no consiste en intentar sustituir al cuerpo humano, sino más bien en integrarlo en las representaciones y aprovechar las oportunidades que ello brinda. En coreografía, por ahora los movimientos generados exclusivamente por IA tienden a parecer bastante superficiales, por lo que la clave reside en integrarlos sabiamente con la expresión artística del cuerpo humano. Otros ejemplos de aplicación incluyen las soluciones de seguridad aplicadas durante los conciertos de Taylor Swift en la gira Reputation Stadium Tour, donde se utilizó tecnología de reconocimiento facial para identificar acosadores.¹⁰

Por último, puede darse por hecho que muchos artistas escénicos, los equipos que los apoyan o las organizaciones de interlocutores sociales del sector adoptan una serie de herramientas impulsadas por IA para mejorar diversos aspectos de su trabajo, como la traducción automática, la creación automática de podcasts sobre temas de interés, el análisis de las reacciones en las redes sociales a las actuaciones en directo y muchas otras.

¹⁰ Véase https://medium.com/@jeyadev_needhi/the-ai-revolution-in-music-concerts-how-famous-singers-are-using-technology-to-transform-d2105bd74dc4.

I.2. OBSERVACIONES SOBRE EL PANORAMA REGULATORIO

Debido a la novedad y al ritmo acelerado de los cambios en este ámbito, el panorama regulatorio está en constante evolución y sigue siendo sumamente complejo. Este documento no pretende ofrecer una evaluación exhaustiva. En su lugar, comparte algunas observaciones de carácter más general que pueden ayudar a comprender los factores que impulsan la acción regulatoria y los equilibrios que esta implica. Se presta mayor atención a la Ley de IA de la UE, dada su reciente entrada en vigor (en agosto de 2024) y su carácter pionero como intento integral de regular la IA a nivel mundial.

Dado el impacto global de los avances relacionados con la IA, no es de extrañar que hace varios años se iniciaran esfuerzos internacionales para acordar ciertos principios que deberían guiar el marco regulatorio emergente. Tras un periodo de debate iniciado a finales de la década de 2010, en 2019 la OCDE y el grupo de países del G20 adoptaron los Principios sobre IA, las primeras normas intergubernamentales en materia de inteligencia artificial. Los principios se actualizaron en mayo de 2024 y siguen siendo el principal punto de referencia para los enfoques normativos en distintas jurisdicciones a nivel mundial.

LOS PRINCIPIOS DE LA OCDE SON LOS SIGUIENTES¹¹:

- Crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar
- Respeto por el estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, incluida la equidad y la privacidad
- Transparencia y explicabilidad
- Solidez, seguridad y protección
- Responsabilidad

Varios elementos mencionados explícitamente bajo estos títulos generales pueden ser de especial interés para los interlocutores sociales del sector. Los considerandos de los Principios subrayan la necesidad de

UN DEBATE PÚBLICO BIEN INFORMADO EN EL QUE PARTICIPE TODA LA SOCIEDAD (...) PARA APROVECHAR EL POTENCIAL BENEFICIOSO DE LA TECNOLOGÍA, AL TIEMPO QUE SE LIMITAN LOS RIESGOS ASOCIADOS A ELLA. ASIMISMO, OBSERVAN QUE LOS MARCOS JURÍDICOS, Y REGULATORIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EXISTENTES YA SON RELEVANTES PARA LA IA, INCLUIDOS LOS RELATIVOS A (...) LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE.

11 OECD (2024), *Revised Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, C/ MIN(2024)16/FINAL, 3 de mayo de 2024, <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/ai-principles.html>

Bajo el principio de transparencia y explicabilidad, se insta a los responsables de la IA a proporcionar información significativa

PARA QUE LAS PARTES INTERESADAS SEAN CONSCIENTES DE SUS INTERACCIONES CON LOS SISTEMAS DE IA Y, CUANDO SEA POSIBLE Y CONVENIENTE, A PROPORCIONAR INFORMACIÓN CLARA Y FÁCIL DE ENTENDER SOBRE LAS FUENTES DE DATOS UTILIZADAS.

Según el principio de responsabilidad, se insta a los responsables de la IA a que

(...) APLIQUEN UN ENFOQUE SISTEMÁTICO DE GESTIÓN DE RIESGOS (...) Y ADOPTEN UNA CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE IA, INCLUIDOS (...) LOS RELACIONADOS CON (...) LA PRIVACIDAD, ASÍ COMO LOS DERECHOS LABORALES Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los principios generales parecen contar con un amplio apoyo a nivel mundial, no solo entre los países de la OCDE, sino también, por ejemplo, entre los países del G20,¹² incluidos China y la India, que respaldaron las Directrices en junio de 2019. Las referencias a estos principios aparecen de manera recurrente en las declaraciones más recientes del G20. Sin embargo, siguen sin resolverse muchas cuestiones sobre los enfoques prácticos óptimos que pueden adoptarse para regular la IA. Esto quedó bien resumido en el título del artículo publicado por The Economist en octubre de 2023: *El mundo quiere regular la IA, pero no sabe muy bien cómo*.¹³

A grandes rasgos y simplificando, los retos son los siguientes. En primer lugar, dado el carácter global de los sistemas de IA, sigue habiendo argumentos de peso a favor de la acción internacional. Endurecer ciertas normas en algunas jurisdicciones sirve de poco si no se hace lo mismo en otros lugares. En segundo lugar, existe un cierto grado de competencia normativa entre países y bloques de países, como la UE, interesados en establecer de facto normas reguladoras globales para la IA que otras jurisdicciones probablemente seguirían. En tercer lugar, sigue habiendo disyuntivas entre estimular la innovación en el sector e introducir controles regulatorios, lo que puede suponer una restricción o un aumento de los costes de determinadas acciones. Curiosamente, las principales empresas de IA del entorno de la OCDE parecen apoyar

“

CURIOSAMENTE, LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE IA DEL ENTORNO DE LA OCDE PARECEN APOYAR LA CREACIÓN DE UN CIERTO MARCO REGULATORIO, TEMIENDO QUE SIN ÉL SE PRODUZCA UNA CARRERA HACIA EL ABISMO...”

12 Véase, por ejemplo, *One Earth, One Family, One Future*. declaración de los Líderes del G20 de Nueva Delhi, Nueva Delhi, India, 9–10 de septiembre de 2023. <https://www.consilium.europa.eu/media/66739/g20-new-delhi-leaders-declaration.pdf>

13 The Economist, *El mundo quiere regular la IA, pero no sabe muy bien cómo*, 24 de octubre de 2023. En la edición impresa, el título del artículo fue *Of evils and evals*.

la creación de un cierto marco regulatorio, temiendo que sin él se produzca una carrera hacia el abismo que desemboque, por ejemplo, en el lanzamiento de modelos que puedan ser mal utilizados y causar daños. Aún así, no existe consenso sobre cuáles son los riesgos principales que la normativa debe abordar, cuál debe ser su objetivo (por ejemplo, los modelos frente a sus aplicaciones) y cómo se podría aplicar. Los enfoques para la elaboración de normas sobre IA pueden presentarse en diferentes dimensiones:

- grado en que se basan en la legislación y la normativa
- grado en que se basan en directrices
- grado en que la normativa o las directrices son específicas de un sector o aplicables a todos los sectores.

El análisis de EY de finales de 2023 clasificó a la UE y, en menor medida, a Canadá y China como jurisdicciones más inclinadas a apoyarse en la legislación y la normativa en comparación con Estados Unidos, Reino Unido, Japón o Corea. La UE, EE. UU. y Japón las directrices eran más habituales que en el Reino Unido, China o Canadá¹⁴.

Un elemento común de los enfoques de la mayoría de las jurisdicciones es vincular la regulación al riesgo que plantea la IA. Esto implica adaptar la normativa a los riesgos que plantean determinadas actividades relacionadas con la IA. De esta manera, los reguladores esperan lograr un equilibrio entre la mitigación de los riesgos y el estímulo al desarrollo y uso de la IA¹⁵.

En agosto de 2024 entró en vigor la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, tras varios años de trabajo legislativo y negociaciones¹⁶. Actualmente se considera el intento regulatorio vinculante más completo a nivel mundial que cubre varios aspectos de los sistemas de IA. Dada esta singularidad y novedad, la aplicación de la ley en Europa y el gran interés de los interlocutores sociales del sector de los espectáculos en vivo (véase el apartado siguiente), merece la pena dedicar unos párrafos a esta legislación¹⁷.

14 EY (2023), *The Artificial Intelligence (AI) global regulatory landscape* Policy trends and considerations to build confidence in AI.

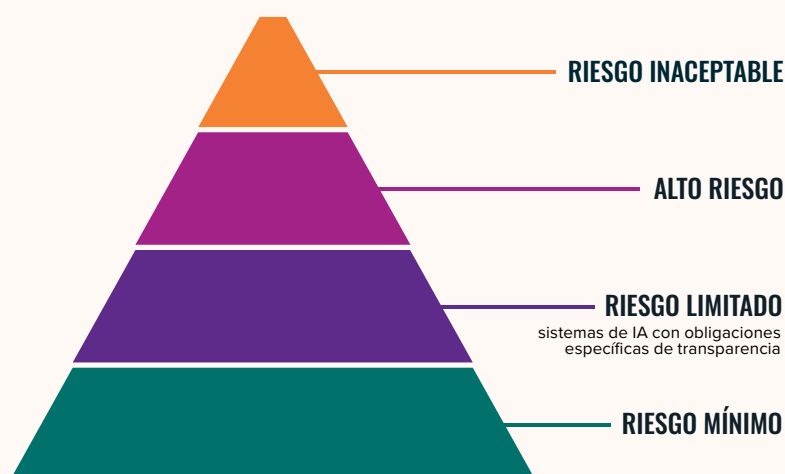
15 Para un análisis adicional, véase, por ejemplo, UE (2023), *El panorama regulatorio global de la inteligencia artificial (IA): tendencias políticas y consideraciones para generar confianza en la IA*.

16 Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act); [Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#).

17 Este breve resumen se basa, entre otras fuentes, en Madiaga T. (2024), *Artificial Intelligence Act*, Briefing del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo PE 698.792, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2021\)698792](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698792), así como en los materiales de la Comisión Europea disponibles en <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> y en la información proporcionada por el sitio web

Siguiendo la tendencia dominante mencionada más arriba, la Ley de IA adopta un enfoque basado en el riesgo en el que los sistemas de IA se clasifican en distintas categorías y donde la regulación aplicable depende de cada riesgo específico (Figura 1). Los sistemas de IA considerados de riesgo inaceptable están prohibidos. Algunos ejemplos son la explotación de vulnerabilidades por motivos de edad, discapacidad o situación social o económica que causen un daño significativo, los sistemas de categorización biométrica que infieran la raza, las opiniones políticas, la afiliación sindical, etc., o los sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante el rastreo indiscriminado de Internet o de imágenes de cámaras de seguridad.

FIGURA 1. CUATRO NIVELES DE RIESGO DEFINIDOS EN LA LEY DE IA DE LA UE

Fuente: extraído de <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

Se aplicarán normas estrictas a los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo. Antes de que estos sistemas puedan salir al mercado, será necesario establecer métodos adecuados de evaluación y mitigación de riesgos. Las bases de datos que los alimentan deberán ser de alta calidad, y existen requisitos en materia de trazabilidad de los resultados y de garantía de acceso de las autoridades a la documentación detallada. Entre los ejemplos de sistemas de esta categoría que pueden ser de interés para los interlocutores sociales se incluyen las tecnologías de IA utilizadas en las relaciones laborales, como el software de clasificación de currículums para los procedimientos de contrata-

<https://artificialintelligenceact.eu/>

ción, las herramientas de selección digital o las tecnologías empleadas en el ámbito de la educación o la formación profesional que pueden determinar el acceso a la educación y los resultados profesionales (por ejemplo, la puntuación de los exámenes).

En lo que respecta a los sistemas de riesgo limitado, un elemento importante introducido por la Ley de IA son los requisitos específicos de transparencia para determinadas aplicaciones de IA, por ejemplo, cuando exista un riesgo claro de manipulación (p.ej., mediante el uso de chatbots) o deepfakes. El objetivo es que los usuarios sean conscientes de que están interactuando con una máquina. Los sistemas de IA que entran en la categoría de riesgo mínimo pueden desarrollarse y utilizarse sin las obligaciones legales adicionales de la Ley de IA.

Son de especial interés para el sector las disposiciones relacionadas con la IA generativa. La normativa introduce el concepto de modelos de IA de uso general (GPAI), es decir, aquellos capaces de realizar una amplia variedad de tareas con competencia. Entre ellos se incluyen modelos populares de IA generativa como DALL-E o ChatGPT. Es importante destacar que todos los proveedores de modelos GPAI, incluidos los que son gratuitos y de licencia abierta, están obligados a:

- implantar una política que garantice el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de derechos de autor y derechos afines, incluida la obligación de identificar y respetar, incluso mediante tecnologías avanzadas, la reserva de derechos expresada en el artículo 4(3) de la Directiva sobre los derechos de autor en el Mercado Único Digital (2019/790)
- elaborar y poner a disposición del público un resumen suficientemente detallado sobre el contenido utilizado para entrenar el modelo de IA de uso general.¹⁸

Las normas sobre GPAI entrarán en vigor en agosto de 2025, un año antes de la plena aplicación de la Ley de IA.

Las obligaciones de transparencia también pueden ser muy relevantes para el sector de los espectáculos en vivo. En concreto, el artículo 50 de la Ley obliga a quienes desplieguen un sistema de IA que genere o manipule imágenes, audio o vídeo, constituyendo un deepfake, a informar claramente de que dicho contenido ha sido generado o manipulado artificialmente.

El intenso debate público y político en torno a la regulación y su implementación continúa. Esto incluye aspectos relacionados con actividades de minería de textos y datos. En términos generales, existe un conflicto evidente entre la protección de los intereses de los titulares de derechos sobre contenidos (como, por ejemplo, grabaciones de sonido, vídeo y otras grabaciones de artistas en vivo) y el objetivo de garantizar condiciones favorables para el avance de los sistemas de IA,

“

EN TÉRMINOS GENERALES, EXISTE UN CONFLICTO EVIDENTE ENTRE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE CONTENIDOS (COMO, POR EJEMPLO, GRABACIONES DE SONIDO, VÍDEO Y OTRAS GRABACIONES DE ARTISTAS EN VIVO) Y EL OBJETIVO DE GARANTIZAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL AVANCE DE LOS SISTEMAS DE IA...”

¹⁸ Artículo 53 de la Ley de IA.

teniendo en cuenta la naturaleza global del mercado, con diferentes enfoques en materia de derechos de autor en las distintas jurisdicciones.¹⁹

Para los agentes sociales es de especial interés el debate en curso entre los gobiernos de los Estados miembros de la UE en el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (Derechos de Autor) del Consejo. Sin duda, merece la pena analizar el cuestionario publicado por la Presidencia del Consejo a finales de junio de 2024.²⁰ Este documento es una invitación al diálogo político y al intercambio de información que pueda dar lugar a futuras medidas normativas, incluso en ámbitos que actualmente no están regulados por la legislación de la UE. Entre los temas tratados y las preguntas específicas planteadas se incluyen los siguientes:²¹

ENTRENAMIENTO DE MODELOS DE IA

La Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital establece un sistema de exclusión voluntaria respecto a la excepción general relativa a la minería de textos y datos (artículo 4), que permite a los titulares de derechos oponerse al uso de sus obras u otros contenidos protegidos por derechos de autor y derechos afines. La Ley de IA confirma la aplicabilidad de la excepción relativa a la minería de textos y datos, incluida la posibilidad de ejercer la exclusión voluntaria en el contexto del entrenamiento de la IA. Sin embargo, algunas opiniones sugieren que este proceso de entrenamiento no siempre puede clasificarse bajo el derecho de reproducción, para el cual se puede invocar tal exclusión voluntaria. Todavía hay cuestiones pendientes en relación al ejercicio de la cláusula de exclusión voluntaria, por ejemplo, en lo que respecta a quién tiene derecho a formular una reserva de derechos válida, cuál puede ser el alcance realista de una reserva válida y cuáles deben ser los requisitos técnicos adecuados para que los titulares de derechos puedan formular una reserva.

...PERMITE A LOS TITULARES DE DERECHOS Oponerse AL USO DE SUS OBRAS U OTROS CONTENIDOS PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES."

¹⁹ Para un ejemplo de un artículo académico reciente que analiza la cuestión de las excepciones para la minería de textos y datos en el contexto del desarrollo de la IA y del proceso legislativo de la Ley de Inteligencia Artificial, véase Gina Maria Ziaja, *The text and data mining opt-out in Article 4(3) CDSMD: Adequate veto right for rightholders or a suffocating blanket for European artificial intelligence innovations?*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, volumen 19, número 5, mayo de 2024, páginas 453–459, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae025>.

²⁰ *Presidency, Policy questionnaire on the relationship between generative Artificial Intelligence and copyright and related rights*, 27 de junio de 2024 [https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2024/7/int-property-copyright-\(345646\)/](https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2024/7/int-property-copyright-(345646)/)

²¹ Para facilitar el seguimiento del tono y los enfoques de los debates del Consejo sobre este tema, los puntos que figuran a continuación citan directamente (con adaptaciones) el cuestionario de política.

TRANSPARENCIA

Los artistas intérpretes pueden verse significativamente afectados por el uso de contenidos generados por IA debido a los derechos sobre su personalidad (el uso de su voz o de su imagen completa puede ser el resultado del uso de dichas herramientas). Al considerar posibles obligaciones de etiquetado más allá de las que actualmente se contemplan en la Ley de IA, ¿es necesario diferenciar entre diversos tipos de obras y otros contenidos (p. ej., contenido visual, audiovisual, textual o de audio) desde la perspectiva del marcado de agua o etiquetado? ¿Existen áreas específicas en las que dicho etiquetado (por ejemplo, en el caso de las actuaciones) estaría más justificado desde el punto de vista de los derechos de autor?

REMUNERACIÓN

El proceso de creación mediante IA generativa puede implicar el uso de obras incluidas en el conjunto de datos de entrenamiento, y el contenido resultante puede competir en el mismo mercado que las obras y actuaciones protegidas por derechos de autor. Este fenómeno puede, en algunos casos, afectar negativamente a los intereses económicos legítimos de los autores y otros titulares de derechos relacionados. Para evitar estos impactos negativos, los titulares de derechos pueden optar por quedar excluidos de la excepción relativa a la minería de textos y datos. Sin embargo, desde un punto de vista práctico y jurídico, también podría considerarse el caso del material utilizado para el entrenamiento antes de que se produjera la exclusión voluntaria, ya que, en general, no parece claro cómo se puede extraer y eliminar del conjunto de datos de entrenamiento de la IA. Los usos relevantes en materia de derechos de autor que llevan a cabo los grandes proveedores de IA no tienen lugar, en gran medida, en la UE. ¿Qué medidas podría adoptar la UE para facilitar acuerdos de licencia entre titulares de derechos y desarrolladores de IA? ¿Existe alguna razón justificada para introducir algún tipo de régimen de remuneración específico (posiblemente en relación con sectores específicos o aspectos del proceso de creación de IA generativa) en el contexto de las actividades de IA generativa?

1.3. POSICIÓN DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES DEL SECTOR SOBRE LA IA

Durante los dos últimos años, los interlocutores sociales del sector, y especialmente las organizaciones sindicales, han elaborado documentos de posición o emitido declaraciones relacionadas con los avances en las herramientas de IA y sus implicaciones para el sector, y especialmente para sus trabajadores.

Este informe ha analizado con más detalle cuatro de estas declaraciones, tres emitidas durante 2023 por los agentes sociales franceses y británicos y otra más reciente firmada por varias organizaciones:

- Declaración de los artistas del Syndicat français des artistes interprètes (Sindicato francés de artistas intérpretes) de mayo de 2023.
- Documento de posición sobre inteligencia artificial de UK Music, de junio de 2023.
- Declaración de visión sobre la IA de Equity, el sindicato británico de artes escénicas y entretenimiento, de junio de 2023.
- Declaración conjunta de organizaciones de autores, intérpretes y otros trabajadores creativos sobre la inteligencia artificial generativa y la Ley de IA de la UE de abril de 2024.

Un tema común en todos estos documentos es el ferviente llamamiento a proteger los derechos de los creadores ante los rápidos avances de la IA, especialmente de la IA generativa. Las asociaciones de artistas hacen hincapié en la necesidad de contar con mecanismos de consentimiento claros, una remuneración justa y transparencia cuando las obras protegidas por derechos de autor sean utilizadas como material por la IA generativa. Otra preocupación compartida tiene que ver con el posible uso indebido de imágenes físicas, voces e interpretaciones, como se observa en el interés de Equity por la clonación de interpretaciones y el énfasis del Syndicat français des artistes interprètes en las voces sintéticas. La protección de estos datos biométricos debería estar incluida en el marco del RGPD, pero no se aplica de manera efectiva. La extracción masiva de estos datos afecta al modo de vida de los artistas y pone a todo el mundo en riesgo de ser víctima de deepfakes. La demanda de marcos legales que protejan a los creadores es un tema recurrente. Todas las partes reclaman una actualización de la normativa que refleje la forma en que la IA está transformando la creación artística y, en términos más generales, el papel cada vez más importante que desempeña la IA en las industrias creativas. La defensa de la transparencia en el uso de los datos, así como el etiquetado claro

“

LA DEFENSA DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS DATOS, ASÍ COMO EL ETIQUETADO CLARO DEL CONTENIDO GENERADO MEDIANTE IA, SON ELEMENTOS CENTRALES DE ESTOS DEBATES...”

del contenido generado mediante IA, son elementos centrales de estos debates, ya que garantizan que la creatividad humana no se vea desvirtuada por la tecnología.

Aunque los documentos hacen hincapié en los riesgos y las medidas que deben adoptarse al respecto, es evidente que el sector también es consciente del potencial positivo de los sistemas de IA. Por ejemplo, el Policy Position Paper de UK Music destaca los posibles beneficios que la IA aporta a la industria musical, como una mayor implicación de los fans y la optimización de los procesos administrativos.

La declaración conjunta de 2024, firmada por organizaciones de trabajadores creativos, entre ellas UNI MEI (UNI Media, Entertainment and Arts), la Federación Internacional de Actores y la Federación Internacional de Músicos, se centra en las fortalezas y debilidades de las soluciones que se incorporaron a la Ley de IA de la UE y otras normativas relevantes. La Ley de IA se encontraba en fase de borrador cuando se emitió la declaración. El documento presenta un sólido argumento jurídico según el cual la Ley de IA no puede considerarse una ampliación del ámbito de aplicación de las excepciones a los derechos de autor y derechos afines para la minería de textos y datos, tal y como se definen en la Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, para el uso de dichos datos en el entrenamiento de modelos de IA. Al mismo tiempo, la declaración señala que, no obstante, las obras y los datos personales de los creadores han sido utilizados a gran escala por la industria de la IA sin que los creadores tengan la posibilidad de reservarse sus derechos y recibir una remuneración a cambio. Por ello, aunque se reclama una aplicación efectiva de la Ley de IA, la declaración también insta a seguir trabajando para resolver las ambigüedades legales y consagrar principios de transparencia, consentimiento informado y remuneración en el marco jurídico.

I.4. OPORTUNIDADES

En esta sección se señalan algunas de las oportunidades que la IA puede aportar al sector de los espectáculos en vivo. Al igual que ocurre con cualquier nueva tecnología, el ritmo exacto de implementación de la IA y la naturaleza de su impacto siguen siendo inciertos. Por tanto, esta lista debe considerarse no como un catálogo definitivo, sino como una invitación abierta a seguir explorando e innovando dentro del sector.

Las herramientas de IA ofrecen la posibilidad de introducir nuevas funcionalidades y ampliar los límites creativos de los espectáculos en vivo. Por ejemplo, la IA se puede utilizar para generar diseños de iluminación innovadores, efectos escénicos o sugerencias coreográficas basadas en las reacciones del público. A modo de ejemplo, las herramientas de composición musical basadas en inteligencia artificial podrían ayudar a los compositores y diseñadores de sonido a crear partituras musicales complejas adaptadas a determinadas señales emocionales del público. Además, la IA puede crear experiencias interactivas e inmersivas en las que los elementos digitales respondan inmediatamente a las acciones de los intérpretes. Esto permitiría a los artistas experimentar con diferentes formas de narración, combinando la creatividad humana con contenido generado por IA para dar lugar a propuestas escénicas novedosas.²²

Desde la perspectiva de los empleadores, existe el potencial de aumentar la productividad en el sector de los espectáculos en vivo complementando a los intérpretes humanos con avatares o personajes digitales impulsados por inteligencia artificial. Aquí se entiende por productividad (en términos económicos) el valor de la producción (por ejemplo, la suma del valor de las entradas vendidas) por intérprete. Tomando como ejemplo la música en vivo y adoptando una perspectiva histórica más amplia, se puede observar que en el siglo XVIII la evolución tecnológica de los instrumentos musicales, y en particular la introducción del piano, tuvo un profundo impacto en las actuaciones en vivo. Un sonido notablemente más potente permitió actuar ante audiencias mucho mayores.²³ Esto supuso, por tanto, un gran impulso para la productividad de los intérpretes: Durante una actuación, podían ofrecer su música a una sala de conciertos con un

“

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EMPLEADORES, EXISTE EL POTENCIAL DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO COMPLEMENTANDO A LOS INTÉRPRETES HUMANOS CON AVATARES O PERSONAJES DIGITALES IMPULSADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

22 Un ejemplo de un proyecto destinado a mejorar la interpretación musical en vivo lo ofrece [NextBeat.AI](https://www.instagram.com/gniewomir_tomczyk_) de Gniewomir Tomczyk, compositor y baterista polaco, y Robert Szczytowicz, ingeniero de sonido. Véase https://www.instagram.com/gniewomir_tomczyk_

23 Baumol, W. J. and H. Baumol (1994), *On the Economics of Musical Composition in Mozart's Vienna*, *Journal of Cultural Economics* 18: 171-198.

público más numeroso, algo posible con un clavicordio (era demasiado silencioso para poder oírlo a más de unos pocos metros de distancia), mientras que el clavicémbalo no podía producir sutiles gradaciones de volumen.

En los dos siglos y medio siguientes el sector sufrió nuevas transformaciones. La invención de la radio y la posibilidad de grabar y reproducir música (p. ej., en CD y, más recientemente, en línea) supusieron cambios sustanciales para las oportunidades de los músicos. Aun así, en lo que respecta a las actuaciones en vivo, la situación no ha cambiado mucho desde la época de Mozart, pese a que los avances tecnológicos han permitido construir salas de conciertos mejores (y más grandes). Para disfrutar plenamente de la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, sigue siendo necesario reunir una orquesta sinfónica durante un período de tiempo y un lugar determinados.

No está todavía claro de qué manera, ni con qué rapidez, la tecnología de IA podrá ofrecer alternativas viables para determinados elementos de producción e incluso generar ahorros de costes. Podemos imaginar situaciones en las que, por ejemplo, los elementos de IA que interactúan con intérpretes en vivo reduzcan la necesidad de repartos numerosos o de escenografías costosas (o que ofrezcan soluciones de respaldo, p. ej., en caso de enfermedad de un miembro del equipo). Por ejemplo, un avatar de IA podría actuar como coprotagonista virtual que interactúa con actores o músicos en el escenario y mejora la complejidad visual y narrativa de la actuación. Ello podría contribuir a contener el aumento de los costes de las actuaciones en vivo, haciéndolas asequibles para un público más amplio.²⁴ Al mejorar la eficiencia de la producción, la IA podría ampliar el acceso a las actuaciones en vivo y abrir la puerta a una mayor participación en las artes y la cultura.

En un horizonte más inmediato y previsible, la IA podría contribuir indirectamente a la demanda de espectáculos en vivo a través de al menos dos canales. En primer lugar, si la IA contribuye a aumentar la productividad en toda la economía, los ingresos disponibles podrían aumentar, posibilitando que más personas pudieran permitirse asistir a espectáculos en vivo. En segundo lugar, a medida que la inteligencia artificial y las interacciones virtuales se vuelvan más frecuentes en la vida cotidiana, las personas podrían desarrollar un mayor aprecio por las experiencias en vivo y en persona. El contraste entre lo virtual y lo

“

PARA DISFRUTAR PLENAMENTE DE LA QUINTA SINFONÍA DE BEETHOVEN, POR EJEMPLO, SIGUE SIENDO NECESARIO REUNIR UNA ORQUESTA SINFÓNICA DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO Y UN LUGAR DETERMINADOS.”

24 De nuevo, la cuestión no es que las implementaciones a gran escala realizadas en el pasado con herramientas de IA existentes hayan reducido necesariamente los costes. Por ejemplo, se necesitaron siete años y 175 millones de libras esterlinas para desarrollar la tecnología y construir la arena en el este de Londres destinada a los conciertos de avatares de la banda de rock ABBA, que actualmente ofrecen conciertos con entradas que en noviembre de 2024 oscilaban entre 77 y 159 libras esterlinas. La cuestión es más bien que la caída particularmente rápida de los precios de las nuevas tecnologías probablemente cambiará de forma considerable la economía de las actuaciones en vivo apoyadas por IA.

real podría aumentar la demanda de interacción humana auténtica, ya que la resonancia emocional de una actuación no puede ser replicada por la tecnología.

Si las herramientas de IA conducen a mejoras sustanciales en los sistemas de planificación de recintos y audiencias y en el uso del sonido y la iluminación, ello puede tener implicaciones más amplias también. En concreto, puede ayudar a optimizar los costes y mejorar la llegada al público objetivo. La IA también puede ayudar a conectar con grupos específicos de público y mejorar la inclusión. Además, puede aumentar la satisfacción con el contenido del trabajo, al liberar tiempo para que las personas se centren en aspectos más gratificantes de su actividad. Desde la perspectiva de las organizaciones de interlocutores sociales también existe la posibilidad de mejorar la productividad y la eficiencia de su trabajo, por ejemplo, optimizando las tareas administrativas y reduciendo algunas cargas administrativas, con lo que el personal dispondría de tiempo para actividades más estratégicas. Además, las herramientas de análisis de datos basadas en inteligencia artificial pueden facilitar la revisión e interpretación de las propuestas legislativas y normativas, permitiendo a las partes interesadas participar de manera más eficaz en los debates y en el diseño del marco normativo y regulatorio que afecta al sector. Asimismo, la IA puede ayudar a superar barreras idiomáticas, haciendo más sencillas y eficaces las colaboraciones internacionales entre los interlocutores sociales y, en última instancia, fomentando una red internacional de profesionales del sector más cohesionada y reactiva.

1.5. RIESGOS

Uno de los riesgos más importantes asociados al uso de la IA en el sector de los espectáculos en vivo es su posible impacto sobre los ingresos de los intérpretes derivados de obras protegidas por derechos de autor. A medida que aumenta la producción de contenidos generados por IA, los intérpretes podrían ver disminuir los royalties y los cánones de licencia que tradicionalmente obtienen de su trabajo. Esto podría traducirse en una merma de su seguridad financiera, especialmente para aquellos artistas cuyos ingresos dependen en gran medida de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Como suele ocurrir con los cambios tecnológicos, es probable que la IA provoque alteraciones en la demanda de mano de obra. Puede preverse una reducción de la demanda de determinados perfiles profesionales. Esto puede afectar, por ejemplo, a determinadas actividades que los artistas realizan fuera del ámbito estrictamente escénico, como el doblaje, la grabación de voces y la actuación para videojuegos. La IA generativa, que puede replicar voces y actuaciones humanas, supone una amenaza directa para estas profesiones. Además, estas actuaciones sintéticas comportan el riesgo de devaluar el trabajo creativo humano. Por otra parte, las personas que desempeñan determinados trabajos técnicos relacionados con los espectáculos en vivo, como el diseño de sonido o de iluminación, pueden requerir reciclaje profesional o la adquisición de nuevas competencias. Esto puede ejercer presión sobre los profesionales humanos de estos ámbitos y reducir algunas oportunidades de empleo. La experiencia de transiciones tecnológicas pasadas sugiere que este riesgo probablemente se vea compensado por un aumento de la demanda en otros perfiles.²⁵ Sin embargo, la transición puede ser compleja para los grupos de trabajadores que experimenten una disminución de sus salarios reales, como lo demuestran los datos históricos.²⁶ Existe un riesgo asociado que afecta a determinadas cualificaciones dentro del sector. Los cambios en la demanda de competencias implicarán previsiblemente que algunas de ellas se necesiten con menor frecuencia y, en consecuencia, se

“

LA IA GENERATIVA, QUE PUEDE REPLICAR VOCES Y ACTUACIONES HUMANAS, SUPONE UNA AMENAZA DIRECTA PARA ESTAS PROFESIONES.”

²⁵ Los ejemplos que se citan con frecuencia en la literatura incluyen el aumento de los cambios en el empleo bancario tras la popularización de los cajeros automáticos (ATM), donde el empleo aumentó debido al crecimiento del número de sucursales y a una mayor contratación de personal centrado en la atención y las relaciones con los clientes (véase, por ejemplo, <https://futuresofwork.co.uk/2022/11/29/technologys-impact-on-the-labour-market-different-this-time/>).

²⁶ One example is the fate of previously well paid artisan cotton weavers during the early years of the industrial revolution (1800s and 1810s) after their jobs were largely replaced by newly invented machines (see e.g. Acemoglu, D. and S. Johnson (2024), *Learning from Ricardo and Thompson: Machinery and Labor in the Early Industrial Revolution, and in the Age of AI*, NBER Working Paper 32416.).

vuelvan más escasas, con repercusiones para el conjunto del sector.

La manipulación de la imagen personal de los artistas mediante deepfakes plantea graves riesgos. Las imágenes, vídeos o clips de audio generados por IA pueden representar de manera distorsionada a los artistas, causándoles un perjuicio. Los intérpretes, especialmente quienes graban contenido de audio o vídeo, son particularmente vulnerables debido al fácil acceso a datos susceptibles de ser utilizados indebidamente. La utilización no autorizada de su imagen o de su voz puede dañar su reputación y afectar directamente a sus oportunidades profesionales y a sus ingresos.

Otro posible problema derivado de la ampliación del uso de soluciones basadas en IA es la homogenización de las preferencias del público. Una mayor exposición a producciones generadas por IA, ajustadas a necesidades específicas y basadas en patrones existentes tratados algorítmicamente, puede reducir a largo plazo la diversidad y la riqueza de las expresiones culturales. Con el paso del tiempo, esto podría limitar la variedad de gustos artísticos y disminuir la predisposición del público hacia espectáculos más experimentales o singulares. Un cambio de estas características podría devaluar las experiencias culturales en vivo, al preferir parte del público contenidos generados por IA de fácil acceso frente a la autenticidad de las actuaciones humanas.

Si bien la evidencia histórica muestra que avances tecnológicos como la radio, la televisión o el streaming por Internet no han reducido la demanda de espectáculos en vivo, persiste la incertidumbre acerca de cómo un acceso cada vez más sencillo a contenidos generados por IA podría influir en el comportamiento futuro del público. Si la IA mejora su capacidad para replicar o simular actuaciones en vivo, existe el riesgo de que disminuya el interés del público por asistir a eventos presenciales.

Por último, un riesgo que no está directamente relacionado con las aplicaciones de IA en el sector de los espectáculos en vivo, sino que constituye un problema general asociado a esta tecnología, es su elevada intensidad energética. A medida que aumentan las preocupaciones medioambientales, el alto consumo energético de la IA plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de su adopción generalizada, incluso en la industria de los espectáculos en vivo.

A MEDIDA QUE AUMENTAN LAS PREOCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES, EL ALTO CONSUMO ENERGÉTICO DE LA IA PLANTEA SERIAS DUDAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE SU ADOPCIÓN GENERALIZADA, INCLUSO EN LA INDUSTRIA DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO.”

I.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Un aspecto que siempre ha sido importante para el sector es la evolución de las preferencias del público. La educación, el acceso a las tecnologías, incluidas más recientemente las herramientas de inteligencia artificial, y otros avances socioeconómicos desempeñan un papel importante en este sentido. Aunque aún no se sabe con certeza cómo influirán exactamente los avances de la IA en el público del futuro, el sector tiene sin duda la responsabilidad de atraer a nuevos espectadores potenciales, incluidos aquellos grupos tradicionalmente menos representados en salas de conciertos, teatros y otros espacios escénicos. Del mismo modo, existe margen para desarrollar iniciativas intersectoriales, dado el potencial del sector de los espectáculos en vivo para promover conexiones emocionales y sociales dentro de las mismas sociedades.

LAS TECNOLOGÍAS Y herramientas basadas en IA han llegado para quedarse. Su capacidad para transformar el sector de los espectáculos en vivo es considerable, aunque todavía se desconoce su alcance total. Actualmente se están llevando a cabo experimentos con IA en todos los ámbitos del negocio de los espectáculos en vivo. El desarrollo continuo de la tecnología presenta tanto riesgos como oportunidades para intérpretes, agentes sociales y otros actores del sector. Por lo tanto, es fundamental que los interlocutores sociales se mantengan informados y participen activamente en el debate público sobre los avances normativos y tecnológicos. Esto exigirá invertir recursos adecuados en adquirir y actualizar conocimientos y competencias en un ámbito en rápida transformación. Aun así, esta parece ser la vía más eficaz para que los interlocutores sociales mantengan su relevancia y puedan proteger adecuadamente los intereses de trabajadores y empleadores.

EL IMPACTO POTENCIAL de la IA en el sector es significativo, y quienes adopten un enfoque proactivo estarán mejor preparados para desenvolverse en este entorno en constante evolución.

DADA LA COMPLEJIDAD de los avances relacionados con la IA, es esencial que los interlocutores sociales colaboren y compartan recursos. Al combinar conocimientos y experiencia, los actores del sector tendrán más oportunidades de seguir de cerca los avances y comprender mejor los riesgos y oportunidades emergentes. La cooperación, además, reforzaría su capacidad para representar de manera eficaz las necesidades del sector en procesos de negociación y en debates políticos.

“

POR LO TANTO, ES FUNDAMENTAL QUE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES SE MANTENGAN INFORMADOS Y PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL DEBATE PÚBLICO SOBRE LOS AVANCES NORMATIVOS Y TECNOLÓGICOS.”

COLABORAR CON GOBIERNOS, centros de investigación, grandes empresas tecnológicas y el público es fundamental para definir el futuro del papel de la IA en los espectáculos en vivo. Es importante reconocer que otros agentes, como los gobiernos, también están abiertos a un diálogo constructivo y buscan orientación, al enfrentarse ellos mismos a la presión de maximizar las oportunidades y limitar los riesgos asociados a esta nueva tecnología. Los debates políticos en curso, como los que rodean la Ley de IA de la UE o el ejemplo del cuestionario del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Propiedad Intelectual (Derechos de Autor), mencionado anteriormente en este informe, ilustran bien este escenario. Parece haber espacio e interés por propuestas bien argumentadas y realistas por parte de los interlocutores sociales. El diálogo con gobiernos y otros agentes podría facilitar el desarrollo y la adopción de nuevas soluciones.

LAS CUESTIONES RELATIVAS a los derechos de autor, así como la protección de datos personales y biométricos, figuran claramente entre las principales áreas de atención del sector. El modo en que el contenido generado por IA utiliza interpretaciones ya existentes, así como los resultados producidos por herramientas de IA generativa, cuestiona los planteamientos tradicionales sobre propiedad intelectual. Analizar cuidadosamente los matices y los posibles equilibrios en este ámbito será esencial para que los interlocutores sociales formulen propuestas prácticas y constructivas capaces de conciliar la protección de los derechos de los intérpretes con la innovación tecnológica. Las soluciones bien pensadas y realistas tienen más probabilidades de ganar terreno en los círculos políticos y de implementarse de manera eficaz.

POR ÚLTIMO, NO deben pasarse por alto las oportunidades que ofrece la IA. Los interlocutores sociales pueden aprovechar las nuevas herramientas para mejorar su funcionamiento como organizaciones, desde la optimización de los flujos de trabajo internos hasta el fomento de una colaboración eficaz con las partes interesadas y una cooperación transfronteriza más sencilla. La combinación de creatividad artística y tecnologías avanzadas abre nuevas posibilidades para los espectáculos en vivo. Esta confluencia podría dar lugar a experiencias innovadoras y a exploraciones artísticas apasionantes, permitiendo al sector evolucionar de forma dinámica y preservar al mismo tiempo el valor insustituible de la expresión humana.

CAPÍTULO II. “EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR” DE MANERA SEGURA – SALUD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

II.1. DESAFÍOS Y RIESGOS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

Los espectáculos en vivo llevan asociados una serie de riesgos para la salud y la seguridad. Algunos se derivan de la concentración de un público potencialmente numeroso en espacios reducidos, mientras que otros están relacionados con la propia naturaleza del trabajo realizado por intérpretes o por el personal técnico de apoyo. El presente documento no pretende ofrecer una exposición sistemática de todos los riesgos, pero sí resulta útil analizar ciertos ejemplos que ilustran la variedad de desafíos relacionados con la salud y la seguridad.

Los riesgos asociados a la preparación de un evento en vivo incluyen desde incendios hasta lesiones provocadas por aglomeraciones, p. ej., en las proximidades de las salidas. “Cada evento tiene sus propios factores de riesgo y consideraciones”, afirma Eddy Grant, CMIOSH, director de seguridad de Symphotech. “Se está creando una experiencia única y, para que tenga éxito, se necesita un plan de seguridad propio, bien documentado, correctamente formulado y eficaz”.²⁷ Cada evento puede presentar riesgos específicos debido a la variación en el tamaño de los equipos, en el tipo de público o en las características particulares de la puesta en escena. Esta complejidad exige una evaluación de riesgos personalizada, ya que una evaluación genérica podría resultar insuficiente.

II.1.1 RIESGOS RELACIONADOS CON EVENTOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS

La gestión de multitudes es uno de los desafíos, y está estrechamente relacionado con el diseño de las instalaciones donde se celebran grandes eventos en vivo. La falta de planificación y de medidas de mitigación puede derivar en accidentes graves. Un ejemplo es el incidente ocurrido en diciembre de 2022 durante un concierto en la O2 Academy Brixton de Londres. El incidente causó la muerte de dos personas y fue provocado por un gran número de fans que intentaban acceder por la fuerza al recinto sin disponer de entradas, lo que provocó un exceso de

“

CADA EVENTO TIENE SUS PROPIOS FACTORES DE RIESGO Y CONSIDERACIONES.”

27 IOSH Magazine <https://www.ioshmagazine.com/2023/05/03/new-challenges-event-safety>.

aforo y una situación caótica en las puertas de acceso. Como consecuencia, se suspendió la licencia del recinto, que reabrió dos años después tras introducir mejoras como puertas reforzadas, sistemas de cola mejorados y procedimientos de control de entradas más estrictos.²⁸

Si bien las nuevas tecnologías ofrecen importantes oportunidades para mejorar las experiencias de los espectáculos en vivo y la participación del público, también introducen riesgos. El aumento de las interacciones digitales con la audiencia incrementa la vulnerabilidad de los recintos y de las personas a filtraciones de datos y ciberataques destinados a obtener información personal o sensible. Además, el uso generalizado de las plataformas de redes sociales presenta riesgos para la reputación de los artistas, el personal técnico y los operadores de los recintos, especialmente cuando las personas se asocian públicamente con eventos, papeles o contenidos artísticos específicos. En casos extremos, esta exposición online puede traducirse en acoso, abusos y daños psicológicos o reputacionales a largo plazo.

Otro desafío al que se enfrenta el sector en materia de seguridad está relacionado con los exigentes horarios de trabajo (incluidos los turnos nocturnos) habituales en los espacios dedicados a los espectáculos en vivo. Esto puede provocar fatiga tanto en intérpretes como en el personal de apoyo, aumentando la probabilidad de lesiones y accidentes. La exposición prolongada a la iluminación escénica puede generar estrés térmico, un riesgo que también puede verse agravado por fenómenos meteorológicos extremos como altas temperaturas, tormentas repentinas, etc. Los expertos en seguridad de multitudes coinciden en que es imprescindible contar con planes de contingencia rigurosos en caso de que un evento tenga que posponerse, cancelarse, interrumpirse o evacuarse debido al clima.²⁹

II.1.2. RIESGOS PARA LA SALUD LABORAL DE INTERPRETES Y EQUIPOS TÉCNICOS

Las personas que trabajan en el sector de los espectáculos en vivo pueden estar expuestas a múltiples riesgos, entre ellos el trabajo en altura, la exposición a ruidos fuertes, posibles lesiones causadas por los equipos y el uso de productos químicos nocivos (como adhesivos, pinturas, cosméticos o pirotecnia). Los riesgos también pueden estar relacionados con el mal mantenimiento de los recintos (por ejemplo, polvo, moho y hongos). Aunque la concienciación es importante, a menudo no basta para garantizar la protección; algunos organizadores

“

AUNQUE LA CONCIENCIACIÓN ES IMPORTANTE, A MENUDO NO BASTA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN...”

28 BBC, *Brixton Academy to reopen more than a year after fatal crush*, <https://www.bbc.com/news/uk-england-london-68467231>.

29 *Too hot to party? Extreme temperatures threaten live music shows* <https://www.eco-business.com/news/too-hot-to-party-extreme-temperatures-threaten-live-music-shows/>.

o propietarios de recintos pueden dar prioridad al ahorro de costes frente a la seguridad, y hacerles responsables puede resultar difícil y llevar mucho tiempo. En el caso de la exposición a ruidos fuertes, hacer frente al riesgo va más allá de la inversión económica. También requiere un cambio cultural y de comportamiento, incluyendo actuaciones más silenciosas, descansos programados, diseños de escenografías bien pensados y la voluntad de adaptación por parte de los promotores, los músicos y el público. En definitiva, diseñar espectáculos con criterios de reducción del ruido es esencial y no responde únicamente a cuestiones de presupuesto.

Igualmente preocupante es el alto nivel de estrés causado por lesiones relacionadas con la interpretación, como la pérdida de audición, los trastornos musculoesqueléticos o la distonía focal. Muchos intérpretes temen que revelar los primeros signos de estos problemas pueda poner en peligro su carrera, lo que les lleva a ocultar los síntomas y posponer el tratamiento en lugar de buscar ayuda. Este problema está profundamente arraigado en una cultura profesional en la que el dolor físico suele normalizarse, especialmente entre los bailarines y músicos, que tradicionalmente están entrenados para soportar molestias como parte de su trabajo.

Las largas jornadas laborales y los turnos nocturnos también suponen riesgos psicosociales y para la salud física de los artistas, los equipos técnicos y el personal de las salas. La escasez de personal puede provocar largas horas extras, fatiga y períodos de recuperación insuficientes. Muchos trabajadores sufren fragmentación del sueño y agotamiento crónico, especialmente cuando compaginan varios trabajos. Estos retos son más intensos para los trabajadores de más edad y para los que desempeñan funciones físicamente exigentes o de cara al público, como tramoyistas, técnicos y artistas en gira. Asimismo, el aislamiento social, las relaciones personales deterioradas y los malos hábitos alimenticios o de ejercicio físico pueden agravar los efectos sobre la salud. Los trabajadores del teatro, especialmente las mujeres, también expresan su preocupación por la seguridad en los desplazamientos nocturnos.³⁰

El cambio climático introduce nuevos riesgos para quienes trabajan en el sector. No hay datos precisos sobre cuántos eventos de espectáculos en vivo se ven interrumpidos o cancelados debido a condiciones climáticas extremas, cuya frecuencia ha aumentado en los últimos años. Aun así, la evidencia anecdótica indica que las cifras han ido en aumento. El impacto real aún es difícil de estimar, pero está claro que no solo se ven afectados los eventos al aire libre, sino que también puede tener un impacto en el bienestar mental de los trabajadores.

“

INFORMES Y ESTUDIOS REVELAN
QUE ESTAS CONDUCTAS
SUELEN ESTAR NORMALIZADAS
DENTRO DE LA INDUSTRIA...”

30 Moore, S., & Ballardie, R. (2024). *The health and safety impacts of night working*. Anglia Ruskin University & University of Greenwich <https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/health-and-safety-impacts-night-working>.

II.1.3. ACOSO SEXUAL Y COMPORTAMIENTOS SEXISTAS

El acoso sexual sigue siendo una amenaza importante para la salud y la seguridad en el sector de los espectáculos en vivo. Informes y estudios revelan que estas conductas suelen estar normalizadas dentro de la industria, generando una cultura donde los abusos se toleran, se denuncian poco y no reciben una respuesta adecuada.³¹ La naturaleza del trabajo y las características únicas de los espectáculos en vivo, como los horarios nocturnos, los entornos informales, la densidad de público y los comportamientos impulsivos, a menudo asociados al consumo de alcohol o drogas, aumentan el riesgo de acoso y crean vulnerabilidades específicas. A esto se suma que muchos intérpretes, técnicos de escena y otros miembros del personal trabajan como autónomos o con contratos de corta duración, lo que puede disuadirlos de denunciar por miedo a represalias o a perder futuras oportunidades laborales. En algunos casos, los límites profesionales difusos y el carácter íntimo de la colaboración artística también pueden ser explotados. Estos riesgos pueden generar sentimientos de miedo e indefensión y conducir a evitar determinadas situaciones, personas o espacios de trabajo. Las consecuencias psicológicas pueden ser duraderas y afectar a la salud mental, el bienestar y la trayectoria profesional. Estos riesgos no solo socavan la seguridad y la salud mental de las personas, sino que también limitan la participación y el disfrute en igualdad de condiciones en el sector de los espectáculos en vivo. Abordar este problema requiere medidas tanto preventivas como reactivas, incluidos sistemas de denuncia sólidos, códigos de conducta sectoriales y mecanismos de apoyo accesibles para las personas afectadas.

II.1.4. RIESGOS VINCULADOS AL CONTENIDO ARTÍSTICO Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Otra dimensión de los riesgos para la salud y la seguridad está relacionada con el propio contenido artístico de los espectáculos. Un incidente en la Ópera de Stuttgart ha demostrado que incluso advertencias explícitas previas sobre escenas impactantes pueden no ser suficientes para garantizar la seguridad del público. En octubre de 2024, alrededor de 18 personas requirieron asistencia médica debido a náuseas intensas provocadas por la representación de *Sancta Susanna*, dirigida por Florentina Holzinger. La producción, de carácter provocador, incluía elementos como perforaciones corporales en directo, actos sexuales no simulados y una mezcla de sangre real y falsa. Estas imágenes, combinadas con la ausencia de pausa en una representación de casi tres horas, saturaron emocional y físicamente a parte de la audiencia.

31 Esto se desarrolla, por ejemplo, en el informe *Gender discrimination in the music industry compels action*, de la European Composer's and Songwriters Alliance (ECSA, 2024), y en el Policy Brief de la OIT sobre el acoso sexual en la industria del entretenimiento (OIT, 2020).

El contenido de un espectáculo puede no solo afectar al público, sino también generar tensiones en el exterior o incluso representar una amenaza para los propios artistas. Este riesgo se materializa, por ejemplo, cuando la representación hiere sentimientos religiosos u otros valores, desencadenando protestas que pueden derivar en violencia. Los intérpretes pueden convertirse en blanco de dichas protestas, con la consiguiente carga psicológica y, en casos extremos, riesgos para su integridad física. Un ejemplo recurrente es el de las protestas en Estados Unidos y otros países que han acompañado las representaciones de Los monólogos de la vagina, de Eve Ensler, poniendo en riesgo tanto a artistas como a público.

Los riesgos también pueden surgir cuando el teatro u otras artes escénicas desafían el poder autoritario del Estado, provocando posibles represalias gubernamentales y poniendo en situación de vulnerabilidad real tanto a los artistas como al público asistente.³²

II.1.5 LA PRESIÓN DEL TIEMPO Y SUS COSTES

La presión del tiempo en el sector de los espectáculos en vivo constituye un serio riesgo para la seguridad y el bienestar. Esto quedó patente en un incidente ocurrido durante el ensayo de una ópera en un teatro de Francia. La puesta en escena requería que los cantantes cayeran en un tanque de agua en la escena final del coro. En ensayos anteriores, el agua estaba demasiado fría y los intérpretes solicitaron que se calentara adecuadamente. Era invierno y temían enfermar. El día del estreno, debido a las limitaciones de tiempo, el director insistió en realizar un último ensayo en lugar de dejar tiempo suficiente para una prueba técnica adecuada. Cuando los cantantes cayeron al tanque durante este ensayo, se sorprendieron al descubrir que el agua se había calentado en exceso. Aunque la mayoría de los intérpretes se levantaron rápidamente y salieron del tanque, un cantante siguió cumpliendo las instrucciones de la puesta en escena y más tarde sufrió graves quemaduras que requirieron hospitalización. Este caso demuestra cómo los plazos de producción y las exigencias artísticas pueden, en ocasiones, imponerse sobre el sentido común y las consideraciones de seguridad, con consecuencias que podrían haberse evitado. Es evidente que la presión del tiempo es uno de los riesgos que afectan cada vez más al sector de los espectáculos en vivo. La demanda de producciones rápidas y giras frecuentes se está intensificando, lo que afecta a todas las profesiones del sector. Se espera que los profesionales ofrezcan resultados de alta

LA DEMANDA DE PRODUCCIONES RÁPIDAS Y GIRAS FRECUENTES SE ESTÁ INTENSIFICANDO, LO QUE AFECTA A TODAS LAS PROFESIONES DEL SECTOR.”

32 Por ejemplo, el Belarus Free Theatre (BFT) fue un grupo teatral clandestino que utilizó la interpretación como forma de resistencia política contra el régimen autoritario de Bielorrusia. El grupo operó bajo una amenaza constante de persecución, lo que hacía que sus representaciones fueran peligrosas tanto para los artistas como para el público. En 2021, los miembros del grupo se vieron obligados a abandonar el país. <https://belarusfreetheatre.com/our-story>

calidad en plazos extremadamente ajustados. Los calendarios de giras suelen ser poco realistas, lo que deja escaso margen para el descanso, la preparación adecuada de los escenarios, unos períodos de ensayo suficientemente amplios o una planificación adecuada. Esto aumenta sin duda la probabilidad de sufrir tensiones vocales, agotamiento o problemas de salud mental. Los jóvenes artistas que están empezando su carrera son especialmente vulnerables. A menudo tienen que elegir entre aceptar papeles para labrarse una reputación o tomarse el tiempo necesario por motivos esenciales, como una baja por enfermedad o una baja por maternidad. Muchas veces tienen miedo de hacerlo porque les preocupa que pueda poner en peligro sus oportunidades futuras.

80%

HABÍAN SUFRIDO ACTOS DE
“ACOSO, VIOLENCIA, INTIMIDACIÓN,
HOSTIGAMIENTO O ABUSO
HACIA EL PERSONAL”

II.1.6 COMPORTAMIENTO DEL PÚBLICO Y SEGURIDAD COLECTIVA

Tanto el público como el personal de los recintos pueden sentirse inseguros cuando se ven expuestos a comportamientos antisociales por parte de una o varias personas asistentes a un evento cultural. Un ejemplo de este tipo de comportamiento se produjo en una representación en el Palace Theatre de Mánchester, donde el espectáculo tuvo que interrumpirse porque algunas personas del público empezaron a cantar en voz alta y se negaron a permanecer sentadas. La situación se agravó hasta tal punto que el personal de seguridad tuvo que intervenir para expulsar a varias personas del teatro. Incidentes como este ilustran los retos a los que se enfrentan los teatros a la hora de gestionar el comportamiento del público y garantizar un entorno seguro tanto para intérpretes como para espectadores. Según una encuesta realizada en el Reino Unido por BECTU, el sindicato que representa a trabajadores de los sectores de los medios de comunicación y el entretenimiento, este incidente refleja una tendencia más amplia de aumento del comportamiento antisocial en los teatros, incluidos episodios de agresión física y abuso verbal. La encuesta de BECTU reveló que casi un 80 % de las personas encuestadas había sufrido actos de acoso, violencia, intimidación, hostigamiento o abuso hacia el personal.³¹ Los informes indican que muchos trabajadores de teatro temen por su seguridad debido a este tipo de conductas, lo que lleva a reclamar una aplicación más estricta de las normas de conducta del público.

II.1.7. ESTRÉS FÍSICO Y PSICOLÓGICO PARA LOS TRABAJADORES MÁS VETERANOS

“En la industria musical, envejecer es un hecho inesperado”, afirma la psicóloga Rosana Corbacho. Señala que alejarse de los escenarios

31 Audience Behaviours in Uk Theatrical Venues. Principales conclusiones de una encuesta de Bectu, febrero de 2023.

https://union.bectu.org.uk/asset/A50B1943%2D6FD6%2D46E3%2D934C92AB4597F12D/?_gl=116zf8ji_upMQ...gaMTg2MjcyNTczOS4xNzY1MjA3Njgy_ga_VP411701CT*czE3NjUyMDC2ODEkbzEkZzEkdDE3NjUyMDC3NzUkajYwJGwwJGgw

puede sentirse como una pérdida de identidad, ya que el valor personal de muchos artistas está estrechamente ligado a su carrera artística.³⁴ Para muchos, actuar no es solo un trabajo, sino una parte esencial de lo que son. Sin embargo, los intérpretes y el personal de apoyo más veterano suelen enfrentarse a desafíos relacionados con su edad. La industria tiende a dar prioridad a los intérpretes jóvenes, lo que puede suponer una barrera para los artistas de más edad, a pesar de su experiencia y talento. Las oportunidades más estables (trabajo continuado, contratos nuevos bien remunerados) suelen disminuir con la edad, lo que obliga a muchos trabajadores a depender de actuaciones esporádicas para obtener ingresos debido a la falta de planificación de la jubilación o de seguridad financiera dentro del sector. Además, las giras aumentan la vulnerabilidad física, ya que los artistas más veteranos sufren con mayor frecuencia fatiga, lesiones y otras complicaciones de salud durante las giras prolongadas.

El personal de apoyo también se enfrenta a problemas estructurales. La recuperación tras la pandemia ha provocado una escasez de trabajadores cualificados en puestos técnicos, como la producción y la ingeniería de sonido, ya que muchos abandonaron el sector en busca de empleos más estables. Esto ha dado lugar a una sobrecarga de trabajo del personal y a dificultades para captar nuevos talentos, especialmente durante los periodos de mayor demanda, como las temporadas de festivales.

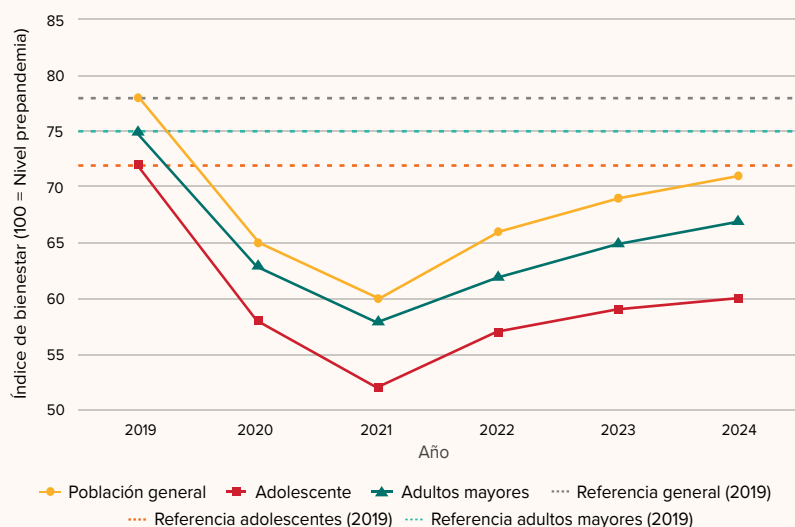
Para hacer frente a estos desafíos, el público también desempeña un papel importante. Deben cuestionarse los estereotipos relacionados con la edad, como que la capacidad creativa e interpretativa disminuye con la edad, que las personas mayores no deben asistir a los conciertos de estrellas del pop jóvenes o que no deben participar en actuaciones de música pop, ya que los artistas más veteranos suelen aportar décadas de experiencia, profundidad emocional y maestría en su arte.

II.1.8. SALUD MENTAL Y DESAFÍOS PSICOSOCIALES

La salud mental y el bienestar parecen ser actualmente uno de los principales desafíos para los ciudadanos europeos. En los últimos años se ha observado un empeoramiento de la situación. Inicialmente, este empeoramiento estuvo motivado por la pandemia de COVID-19. Si bien todos los grupos de edad se han visto afectados, los datos indican que los jóvenes se han convertido en uno de los grupos de población más vulnerables.

34 Viejos rockeros y el dilema de la jubilación: *Getting older is an unforeseen event in the music industry* <https://english.elpais.com/culture/2025-03-15/old-rockers-and-the-retirement-dilemma-getting-older-is-an-unforeseen-event-in-the-music-industry.html>

FIGURA 1. TENDENCIAS DE BIENESTAR MENTAL POR GRUPO DE EDAD EN LOS PAÍSES DE LA OCDE/UE

Fuente: Health at a Glance, OECD 2024

Según los últimos datos del informe “Health at a Glance 2024” de la OCDE, la salud mental de los adolescentes ha empeorado más que la de la población general. En 2024, los niveles de bienestar mental entre los jóvenes seguían estando muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque las poblaciones de más edad comienzan a recuperarse, los adolescentes siguen luchando por recuperar la estabilidad emocional, lastrados por los problemas posteriores a la pandemia, un periodo de aislamiento social, la interrupción de la educación, la sobrecarga digital, el cambio climático, las tensiones geopolíticas y otros posibles factores.

El sector de los espectáculos en vivo es un espacio de trabajo para muchos jóvenes y un sector que conecta con el público juvenil. Algunas personas se incorporan a la industria en los primeros años de la edad adulta o incluso antes, compaginándolo con los estudios. Las presiones específicas del sector, como los horarios irregulares, la presión por el rendimiento y la competitividad, pueden agravar las vulnerabilidades en materia de salud mental.

Una revisión bibliográfica específica del sector encargada por Equity y el Sindicato de Músicos revela tendencias preocupantes en materia de salud mental en el sector de los espectáculos en vivo.³⁵ Dos de los estudios incluidos en dicha revisión indicaban que la prevalencia de la depresión era dos veces mayor entre los intérpretes, actores y bai-

“

LAS PRESIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR, COMO LOS HORARIOS IRREGULARES, LA PRESIÓN POR EL RENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD, PUEDEN AGRAVAR LAS VULNERABILIDADES EN MATERIA DE SALUD MENTAL.”

“

TODO ELLO PUEDE PROVOCAR AGOTAMIENTO FÍSICO, AUMENTO DEL ESTRÉS Y DETERIORO DEL BIENESTAR MENTAL.”

35 Moore, S., Ballardie, R., and Green, D. *Global Scoping Review of Factors Related to Poor Mental Health and Wellbeing within the Performing Arts Sector*. Equity UK 2022.

larines de ballet que entre la población general.³⁶ La revisión también sugiere que las personas que trabajan en la industria pueden ser más propensas a sufrir ansiedad debido al estrés que les provoca la competencia y la comparación con otros artistas, la lucha por la perfección o la insatisfacción con su rendimiento.

Hay otros factores que pueden contribuir a esta situación:

- Los horarios de trabajo irregulares, los largos periodos fuera de casa y la inseguridad económica fueron las fuentes de estrés y problemas de salud mental más mencionadas entre los artistas intérpretes.
- Numerosos estudios destacaban la inestabilidad laboral, incluyendo el empleo impredecible y de corta duración, los bajos salarios y los desequilibrios en la carga de trabajo.
- Otros trabajos de investigación descubrieron que los entornos laborales estresantes estaban asociados a relaciones negativas con las personas en puestos de poder, especialmente cuando estas se mostraban indiferentes, poco comprensivas o autoritarias.
- Los estudios también sugerían que las instituciones educativas ofrecían un apoyo insuficiente, lo que dejaba a los estudiantes muy poco preparados para gestionar su bienestar psicológico una vez que se incorporaban al mercado laboral.

La salud mental de intérpretes y equipos técnicos se ve frecuentemente afectada por giras intensas. Al principio puede parecer fabuloso y emocionante, pero a menudo conlleva largos viajes, falta de sueño, presión por ofrecer una actuación perfecta, largos periodos lejos de casa y de los seres queridos, y cambios de última hora en los planes. Todo ello puede provocar agotamiento físico, aumento del estrés y deterioro del bienestar mental. En algunos casos puede desembocar en ansiedad, depresión o abuso de sustancias. Un estudio realizado en 2020 entre profesionales de giras norteamericanos reveló que alrededor del 50 % de los participantes en la encuesta presentaban un alto riesgo de depresión clínica.³⁷

Sigue siendo un reto explorar la salud mental en relación con intér-

49%

E LOS MÚSICOS ENCUESTADOS CON
DISCAPACIDADES DECLARARON
TENER UN BAJO BIENESTAR MENTAL

36 Maxwell, I., Seton, M., & Szabo, M. (2015). *The Australian actors' wellbeing study: A preliminary report*. In *About Performance* (No. 13, pp. 69-113). Raval, C., Vannacci, A., Zucchi, T., Mannucci, E., Cabras, P. L., Boldrini, M., ... & Ricca, V. (2003). *Eating disorders and body image disturbances among ballet dancers, gymnasium users and body builders*. *Psychopathology*, 36(5), 247-254.

37 Newman C, George RP, Beitz T, Bergson Z, Zemon V. (2022), *Mental health issues among international touring professionals in the music industry*. *J Psychiatr Res.*, Vol 145, pp. Páginas 243 – 249, <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.12.031>.

pretes de minorías étnicas, artistas con discapacidad,³⁸ y la clase social a la que pertenecen. Es posible que algunos grupos de intérpretes se enfrenten a dificultades particulares. Esto se refleja en cierta medida en el informe *Musicians Census Mental Wellbeing Report 2023*.³⁹ Este informe se centra en la situación de los músicos en el Reino Unido, pero sus conclusiones pueden extrapolarse en cierta medida a los países de la UE. Las principales conclusiones del informe son las siguientes:

- Aunque no hay diferencias sustanciales en cuanto a la percepción de un bajo bienestar mental entre los músicos procedentes de entornos de la denominada “mayoría global” (Global Majority) y los músicos de origen blanco, la falta de representación de personas de diversas etnias en la industria puede contribuir a problemas de salud mental y crear algunas barreras estructurales, como el acceso limitado a oportunidades, la inestabilidad financiera y la exclusión de las redes profesionales. Los músicos pertenecientes a minorías étnicas que también se identifican como LGBTQ+, o tienen discapacidades, pueden enfrentarse a retos añadidos que conducen a un bienestar mental aún menor.
- Alrededor del 49 % de los músicos con discapacidad encuestados declararon tener un bajo bienestar mental, una proporción 2,5 veces superior a la de los músicos sin discapacidades (20 %). Asimismo, el 66 % de los músicos dentro del espectro de la neurodiversidad declararon tener un bajo bienestar mental, mientras que los problemas de salud mental afectan a otro 54 %. Este tipo de intérpretes suelen indicar que el estigma que rodea a las discapacidades, la falta de accesibilidad en las salas de conciertos y los entornos de trabajo estresantes (especialmente en las giras) contribuyen al empeoramiento de la salud mental. También existen ciertas barreras para los intérpretes procedentes de entornos socioeconómicos con bajos ingresos a la hora de acceder a la industria y progresar en su carrera.
- Los niveles de ingresos parecen estar estrechamente relacionados con el bienestar mental. Los músicos con ingresos bajos tienen el doble de probabilidades de experimentar mala salud mental frente a quienes cuentan con ingresos más elevados.

Por otro lado, las actuaciones en vivo también desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar la crisis de salud mental entre los jóvenes. Como forma de expresión y conexión, el teatro, la música, la

...EXPERIMENTAR REGULARMENTE LA MÚSICA EN VIVO ES LA CLAVE PARA LOGRAR UNA MEJORA DURADERA DEL BIENESTAR.”

38 Puede encontrarse más información sobre las lagunas de conocimiento que afectan a artistas y públicos con discapacidad en el informe *On the Move – Time to Act: Two Years On* (British Council, 2023).

<https://disabilityarts.online/resources/research-and-learning/research-and-reports/on-the-move-time-to-act-two-years-on-2023/>.

39 Help Musicians & Musicians' Union (2023) *Musicians' Census Mental Wellbeing Report*. Disponible en: www.helpmusicians.org.uk.

danza y las artes interdisciplinarias pueden ofrecer a los jóvenes herramientas para procesar sus emociones, desarrollar resiliencia y recuperar el sentido de comunidad. Para el público, asistir a espectáculos en vivo puede tener un efecto terapéutico y socialmente reparador. Para los intérpretes, la participación creativa, cuando se apoya en un entorno seguro e inclusivo, puede fomentar la confianza, el desarrollo de la identidad y la conexión con los compañeros.

Para el público, asistir a actuaciones puede tener un efecto emocionalmente sanador y socialmente reparador. La música en vivo genera una actividad más intensa y constante en el cerebro humano que la música grabada, ya que provoca respuestas emocionales más fuertes.⁴⁰ Existe un interés creciente por estudiar el poder terapéutico de la música, y algunos autores observan que “experimentar regularmente la música en vivo es la clave para lograr una mejora duradera del bienestar.”⁴¹

La música tiene un profundo potencial terapéutico también para los intérpretes, especialmente cuando se desarrolla en entornos inclusivos y seguros. La participación creativa puede fomentar la resiliencia, la confianza y el sentido de pertenencia a la comunidad. No es solo una forma de expresión artística, sino también un mecanismo de autorregulación emocional. Las actuaciones en vivo ofrecen un entorno único en el que el estrés se puede transformar en energía, permitiendo a los artistas conectar de manera significativa con el público y obtener satisfacción emocional del propio acto de interpretar.⁴² Los estudios científicos destacan la capacidad de la música para reducir las hormonas del estrés, aumentar las endorfinas y fomentar las relaciones sociales. En el caso de los intérpretes, esto se traduce en un alivio emocional y una mayor resiliencia mental. La práctica musical estimula la actividad cerebral de forma más intensa que la comunicación verbal, lo que convierte a la música en una potente plataforma de expresión emocional, especialmente valiosa para quienes afrontan las altas exigencias de las carreras artísticas.

La música también puede actuar como herramienta terapéutica en momentos de tensión personal o profesional. Los artistas suelen señalar que las actuaciones en vivo les permiten procesar emociones complejas, encontrar su identidad y recuperar la sensación de control. Cuando se desarrolla en entornos inclusivos y empáticos, la música puede convertirse en una fuente de curación en lugar de estrés.

40 *Live Music's Unique Spark: A Brain's Emotional Journey*, 26 de febrero de 2024
<https://neurosciencenews.com/live-music-emotion-25665/>.

41 Cita de Patrick Fagan, experto en ciencias del comportamiento y profesor en Goldsmiths, Universidad de Londres. <https://www.newsweek.com/going-concerts-can-help-you-live-longer-according-new-study-863628>.

42 Industria de la música en vivo y salud mental: cómo los recintos musicales pueden mostrar su apoyo
<https://prism.fm/blog/insights/live-music-industry-and-mental-health-how-music-venues-can-show-support/>.

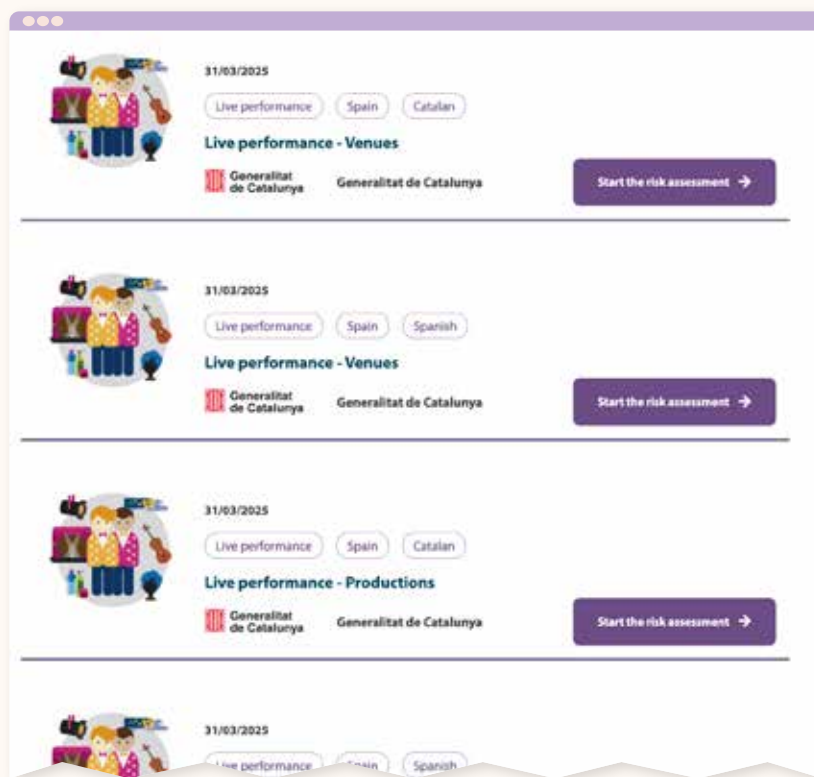
II. 2. EJEMPLOS DE INICIATIVAS EN EL SECTOR

Los interlocutores sociales de toda Europa son conscientes de los desafíos que plantea el sector de los espectáculos en vivo en materia de salud y seguridad, aunque los niveles de compromiso y acción varían de un país a otro. Si bien las iniciativas nacionales específicas pueden ser diferentes, la concienciación y los esfuerzos para abordar estos desafíos suelen verse influidos por marcos europeos más amplios y procesos de diálogo social. A nivel de la UE, el diálogo social crea una plataforma para la negociación, el desarrollo de estándares y el trabajo destinado a influir en las políticas sobre empleo, condiciones laborales, salud y seguridad, y desarrollo profesional. El Comité de Diálogo Social Sectorial para el Sector de las Artes Escénicas ha estado debatiendo la importancia de mejorar la salud y la seguridad en el sector y realizando investigaciones y acciones conjuntas sobre esta cuestión desde hace más de 20 años. Este capítulo recoge ejemplos seleccionados de iniciativas recientes de este tipo.

II.2. 1. PROYECTOS INTERNACIONALES

Una iniciativa importante es la herramienta OIRA (Online Interactive Risk Assessment). Se trata de herramientas de salud y seguridad laboral diseñadas para evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades laborales en el lugar de trabajo. Han sido desarrolladas por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), en cooperación con los interlocutores sociales europeos. Estas herramientas permiten a los recintos y producciones del sector de los espectáculos en vivo identificar y gestionar los riesgos asociados a diversas actividades, incluidos elementos técnicos como escenografía, montaje, efectos especiales e interacción con el público. Pueden ayudar a prevenir accidentes en distintos entornos de actuación. Las herramientas abarcan una amplia gama de riesgos, incluidos los relacionados con la puesta en escena y el equipamiento, riesgos derivados de sustancias químicas, niveles de exposición al ruido y consideraciones de seguridad para escenas específicas que requieren habilidades concretas.

FIGURA 2. EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS DE PRUEBA OIRA PARA EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

Fuente: Online Interactive Risk Assessment, <https://oira.osha.europa.eu/oira-tools>

En 2023, se desarrollaron 27 nuevas herramientas OIRA, ampliando así los recursos disponibles para agentes de otros sectores. Las herramientas están disponibles en numerosos idiomas de la UE, lo que facilita su acceso por parte de los distintos agentes del sector. En 2023, se completaron más de 367.000 evaluaciones de riesgos utilizando estas herramientas.⁴³

Para las herramientas OIRA, la EU-OSHA también colabora con las autoridades nacionales, los ministerios y las inspecciones de trabajo, así como con los institutos nacionales de salud y seguridad en el trabajo que han decidido unirse a la comunidad OIRA. En algunos casos, esta colaboración da lugar a la creación de recursos nacionales inspirados en las herramientas OIRA. Se pueden encontrar ejemplos de este enfoque en Bélgica, Finlandia y Grecia.⁴⁴

43 <https://osha.europa.eu/en/oshnews/discover-oira-facts-2023-27-new-tools-and-more-86-000-risk-assessments>.

44 Puede encontrarse una versión finlandesa de la herramienta OIRA en <https://www.ttl.fi/hyvinvoiva-pienyritys/pienyrityksen-tyoturvallisuus/oira-riskien-arvioinnin-verkkotyokalu-mikro-pienyrityksille/>.

Otro ejemplo de iniciativa conjunta es el *Pasaporte Europeo de Seguridad* para el sector de los espectáculos en vivo. Se desarrolló gracias a la colaboración de organizaciones como:

- *Sociaal Fonds Podiumkunsten* (Bélgica)
- *Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, DTHG* (Alemania)
- *Vereniging voor Podiumtechnologie, VPT* (Países Bajos)
- *Svensk Teaterteknisk Förening, STTF* (Suecia)
- *Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, RITCS* (Bélgica)
- *Asociación profesional de productores, diseñadores y técnicos del sector artístico y de eventos, STEPP* (Bélgica)
- *Metropolia University of Applied Sciences Helsinki* (Finlandia)

El Pasaporte Europeo de Seguridad es una titulación vinculada a un curso de formación dirigido a profesionales del sector de los espectáculos en vivo. Para obtenerlo, los candidatos deben completar un proceso en tres etapas: formación en línea, examen escrito y una evaluación práctica. El Pasaporte de Seguridad está reconocido en toda Europa por las respectivas organizaciones que participan en la iniciativa y sirve como certificación del compromiso y las competencias en materia de normas de seguridad en el sector de los espectáculos en vivo.

II. 2. 2 INICIATIVAS NACIONALES

ArboPodium, una fundación holandesa, promueve condiciones de trabajo saludables y seguras en el sector de los espectáculos en vivo. Lleva a cabo dos iniciativas fundamentales:

PODIUMRIE: Un instrumento de Inventario y Evaluación de Riesgos (RIE), diseñado específicamente para el sector y reconocido por la Inspección de Trabajo neerlandesa como el estándar vigente en materia de seguridad.

ARBOCATALOGUS: Guías completas que ofrecen soluciones y buenas prácticas para abordar diversos riesgos laborales en el sector de las artes escénicas. Estos catálogos abarcan temas como el esfuerzo físico, el trabajo en altura y el uso de sustancias peligrosas.

THALIE SANTÉ es un servicio francés de salud y seguridad dedicado a los profesionales de las industrias culturales y creativas, que ofrece apoyo especializado a sectores como los medios de comunicación, la publicidad, la comunicación, las artes escénicas y la producción audiovisual. La institución se creó en 2021 mediante la fusión del Centre Médical Bourse (CMB) y el Centre Médical de la Publicité et de la Communication (CMPC).

Thalie Santé ofrece apoyo tanto a las personas que trabajan en la industria, independientemente de su situación laboral, como a los empleadores. Los trabajadores pueden acceder a revisiones médicas periódicas, evaluaciones de salud, apoyo psicológico, consultas sobre

riesgos laborales y programas de prevención para mitigar los riesgos relacionados con el estrés, la fatiga y el esfuerzo físico.

Los empleadores pueden solicitar asesoramiento sobre cómo cumplir con las obligaciones legales establecidas en la legislación laboral francesa y obtener ayuda para la evaluación de riesgos, en particular en la elaboración de un inventario de riesgos (**DOCUMENT UNIQUE D ÉVALUATION des RISQUES**), así como asistencia para el diseño y la aplicación de estrategias de seguridad. También pueden acceder a cursos de formación, herramientas y orientación para prevenir accidentes laborales.

En Dinamarca existe la **PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MUSIC**,⁴⁵ una alianza industrial que reúne a más de 90 empresas, organizaciones e instituciones del ecosistema musical danés. Trabajan conjuntamente para promover un desarrollo más sostenible del sector musical, abogando por garantizar la igualdad de acceso de todos los talentos a la salud y el bienestar tanto sobre el escenario como entre bastidores, y apoyando una escena musical más ecológica y sostenible. Lo verdaderamente innovador de esta iniciativa es que integra salud laboral, bienestar mental y sostenibilidad ambiental en un mismo enfoque integral.

La **BRITISH ASSOCIATION FOR PERFORMING ARTS MEDICINE (BAPAM)**, una organización benéfica, ofrece servicios especializados de salud y bienestar a todo el sector de las artes escénicas del Reino Unido, prestando apoyo a los profesionales y estudiantes de la industria, desde músicos y cantantes hasta bailarines, actores y artistas circenses, así como a quienes trabajan entre bastidores. BAPAM proporciona información y formación para prevenir problemas de salud, así como atención especializada cuando surgen dificultades. BAPAM se fundó en 1984 y, desde entonces, ha ayudado a miles de artistas y creadores cada año.

El Musicians Union, un sindicato con sede en el Reino Unido, ofrece recursos sobre evaluación de riesgos y apoyo a la salud mental, respondiendo a los desafíos concretos a los que se enfrentan los intérpretes.⁴⁶

Para prevenir el acoso sexual y los comportamientos sexistas y hacerles frente, existe una amplia variedad de iniciativas nacionales que van desde convenios colectivos, como en Francia,⁴⁷ hasta códigos de conducta, compromisos sectoriales, herramientas, programas de formación y tutoría, y planes de apoyo a las víctimas. Los interlocutores sociales europeos han recopilado buenas prácticas en este ámbito en

45 Puede encontrarse más información aquí: <https://partnershipforsustainablemusic.com/>

46 Puede encontrarse más información aquí: <https://musiciansunion.org.uk/health-safety-wellbeing/health-and-safety>.

47 Convenio colectivo nacional *Lutte contre les Violences et le Harcèlement Sexiste et Sexuel (VHSS) au travail*.

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000049095162/?idConteneur=KALICONT000028157262&origin=list.

el marco del proyecto *Gender Equality on and off the stage* (Igualdad de género dentro y fuera del escenario).⁴⁸

Dar prioridad a la salud y la seguridad en el sector de los espectáculos en vivo no solo consiste en prevenir accidentes. También son aspectos clave el bienestar de los trabajadores, el cumplimiento de la legislación y la estabilidad financiera, siendo estos elementos estrechamente vinculados al éxito global del sector. A medida que el sector evoluciona, la inversión en mejores condiciones de trabajo y soluciones de seguridad innovadoras será clave para su resiliencia y crecimiento.

Como se ha mencionado anteriormente, la salud mental de los profesionales del sector ha recibido una atención creciente en los últimos años.

II.2.3 INICIATIVAS DE BIENESTAR Y SALUD MENTAL

- Existen numerosas iniciativas europeas y nacionales destinadas a mejorar el bienestar mental y a prevenir su deterioro en la población general.⁴⁹ Son importantes porque sensibilizan a la sociedad y contribuyen a crear un entorno propicio. También fomentan el debate abierto, permiten una intervención temprana y una mejor gestión de los problemas de salud mental. Este tipo de campañas ayuda a reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental y anima a las personas a buscar ayuda sin temor a ser juzgadas.
- A las personas que trabajan en el sector de los espectáculos en vivo se les suelen ofrecer programas de apoyo diseñados específicamente para este sector. Esto ocurre, por ejemplo, en países donde ya existen iniciativas como ArboPodium, Thalie Santé o BAPAM mencionadas anteriormente. En muchos países europeos, los interlocutores sociales cuentan con el apoyo de ONG. Un ejemplo de ello es la Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten (Fundación para la Seguridad Social en las Artes Escénicas) de los Países Bajos, que desarrolla tareas de prevención, gestión de reclamaciones, acompañamiento y provisión de herramientas. A principios de 2025 se puso en marcha otra interesante iniciativa neerlandesa denominada Heal the Healer. Su objetivo es mejorar el bienestar mental dentro de la industria musical y tratar de paliar los elevados niveles de estrés, agotamiento y carga emocional que experimentan artistas, productores, representantes y otros profesionales cuya profesión consiste, en parte, en cuidar de

⁴⁸ La base de datos de buenas prácticas en materia de igualdad de género puede encontrarse aquí: <https://gender-equality-onandoffstage.eu/en/database.php>.

⁴⁹ La Semana Europea de la Salud Mental es un ejemplo de este tipo de iniciativa: <https://www.mentalhealtheurope.org/mental-health-social-rights-european-mental-health-week-2025s-theme/> con el tema de la edición de 2025 *Care for mental health, invest in social rights*.

otros. Al ofrecer recursos personalizados, redes de apoyo entre pares, intervenciones terapéuticas accesibles y formación en salud mental adaptada para abordar el estrés relacionado con las giras y las actuaciones, el proyecto ayuda a las personas que trabajan en la industria a mejorar su propia resiliencia emocional. Esta iniciativa no solo promueve el autocuidado entre quienes cuidan, sino que contribuye a fomentar un ecosistema musical más saludable y sostenible. Otro ejemplo es Music Minds Matter en el Reino Unido, una iniciativa apoyada por la industria musical, incluido el sindicato Musicians Union, a través de la promoción, la investigación, la divulgación y campañas conjuntas.⁵⁰ En otros países, el tema suele ser gestionado por servicios de prevención especializados en el lugar de trabajo, instituciones financiadas con fondos públicos u ONG. También existen entidades privadas, pero sus servicios no siempre son asequibles para todos los artistas.

- A partir de la revisión bibliográfica y las entrevistas realizadas a dos artistas (un actor y una bailarina), un psicólogo especializado en el apoyo a profesionales de los espectáculos en vivo y el presidente de un sindicato de músicos de uno de los países de la UE, se pueden identificar los siguientes patrones:
- Los jóvenes que se incorporan a la industria son más vulnerables. A menudo no están preparados para afrontar los retos específicos del sector, ya que el autocuidado y las estrategias para mitigar los riesgos laborales todavía no se enseñan de forma sistemática en las instituciones de enseñanza superior artística.
- Los jóvenes que se incorporan a la industria suelen encontrarse con una brecha de expectativas debido al desfase entre su experiencia educativa y la realidad de la carrera profesional.⁵¹ Muchos se sorprenden al descubrir que una carrera en la música suele estar mal remunerada, ser precaria y muy exigente o competitiva. Esta brecha entre las expectativas y la realidad puede generar desilusión y problemas de salud mental entre los artistas emergentes. Las instituciones educativas deberían ayudar a gestionar esta transición incorporando a sus planes de estudio programas completos de preparación para la carrera profesional y abordando los desafíos prácticos y psicológicos que conlleva ser artista.
- Al mismo tiempo, las nuevas generaciones son a menudo el motor del cambio. Esto se debe al menos a dos razones. En primer

50 La lista detallada de las entidades aliadas puede encontrarse aquí: <https://www.musicmindsmatter.org.uk/allies>. Puede encontrarse más información en: <https://www.musicmindsmatter.org.uk/about>.

51 *When Music Speaks: Mental Health and Next Steps in the Danish Music Industry* informe de la Partnership for Sustainable Development, 2024.

lugar, los jóvenes intérpretes están cada vez menos dispuestos a aceptar dinámicas laborales nocivas (como el abuso de poder y jerarquía, todo tipo de desigualdades, precariedad) y están más abiertos a cuestionar el statu quo y a buscar soluciones. En segundo lugar, al inicio de sus trayectorias profesionales suelen participar en grupos informales y movimientos que a menudo reaccionan más rápidamente que las instituciones consolidadas a la hora de emprender acciones destinadas a mejorar la situación de los artistas.

- La calidad del apoyo a la salud mental es un factor decisivo para su eficacia. La orientación profesional debe ser impartida por especialistas que no solo cuenten con cualificación en psicología o psicoterapia, sino que además posean un conocimiento profundo de las características y exigencias específicas del sector de los espectáculos en vivo. Sin este conocimiento del contexto, el acompañamiento corre el riesgo de ser ineficaz o incluso contraproducente, ya que los clientes pueden sentirse incomprendidos o incapaces de transmitir sus experiencias a un profesional que no está familiarizado con las particularidades de su entorno laboral.

II.3. OBSERVACIONES SOBRE EL PANORAMA REGULATORIO DE LA UE

Todos los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con normativas desarrolladas en materia de salud y seguridad en el trabajo. El marco regulador de la UE en este ámbito se basa en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Este marco abarca todos los aspectos de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, incluido el entorno y las condiciones laborales, la seguridad social y la protección de los trabajadores, así como los mecanismos de consulta de los empleados.⁵²

EL ARTÍCULO 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorga a la UE la autoridad para adoptar legislación (directivas) en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, con el fin de apoyar y complementar las actuaciones de los Estados miembros.

La Directiva Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo (89/391/CEE) define los principios esenciales destinados a fomentar la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta directiva establece requisitos mínimos en toda la Unión Europea, si bien permite a los Estados miembros mantener o establecer medidas nacionales más detalladas. Los Estados miembros tienen libertad para decidir cómo aplicar la Directiva marco, aunque deben informar a la Comisión Europea sobre su aplicación.

LA DIRECTIVA MARCO se complementa con otras directivas centradas en aspectos específicos de la seguridad y la salud en el trabajo. Juntas constituyen los fundamentos de la legislación europea en materia de seguridad y salud. Desde 1989 se han adoptado 25 directivas con requisitos más detallados, que abarcan un amplio abanico de temas y riesgos como agentes físicos, químicos y biológicos, requisitos generales de los lugares de trabajo, equipos de trabajo y equipos de protección individual. Varias de estas directivas son especialmente relevantes para el sector de los espectáculos en vivo, entre ellas la Directiva 2003/10/CE relativa a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados del ruido. Esta directiva establece límites de exposición vinculantes y exige a los empleadores, como las salas de conciertos y las productoras, que evalúen y controlen los riesgos relacionados con el ruido, proporcionen

“

PARA LOGRAR UN IMPACTO DURADERO, LA SALUD MENTAL DEBE INTEGRARSE PLENAMENTE EN LOS MARCOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CONTAR CON EL RESPALDO DE ACUERDOS SECTORIALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS.”

⁵² Puede encontrarse una visión general completa de la base jurídica en materia de salud y seguridad en el trabajo en el sitio web de la Comisión Europea:

https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/rights-work/health-and-safety-work_en

protección auditiva y ofrezcan formación y vigilancia de la salud. El capítulo 8 de la directiva reconoce específicamente los retos que plantea la industria de la música y el entretenimiento.

Para reforzar la protección de los trabajadores, la Comisión Europea ha adoptado diversos documentos de políticas estratégicas:

- El marco estratégico sobre salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 identifica los objetivos clave en materia de salud y seguridad en el trabajo, presenta acciones prioritarias y describe los instrumentos para abordarlos.
- La Comunicación de la Comisión “Un trabajo más seguro y saludable para todos: modernización de la legislación y la política de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo”, adoptada en enero de 2017, propone acciones clave en áreas prioritarias específicas de la SST.
- La salud y la seguridad también forman parte del Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017.
- Desde 1994, la **AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA)** promueve la prevención de riesgos y lugares de trabajo seguros y saludables en toda Europa, proporcionando información, investigación y herramientas para empresas, trabajadores y administraciones públicas. En colaboración con los interlocutores sociales europeos del sector de los espectáculos en vivo (Pearle*-Live Performance Europe, que representa a las asociaciones de empresarios en Europa, y EAEA (European Arts and Entertainment Alliance), que representa a las asociaciones de trabajadores; EAEA es la alianza sectorial que agrupa a la Federación Internacional de Actores (FIA), la Federación Internacional de Músicos (FIM) y UNI-MEI, el sindicato internacional de medios de comunicación y entretenimiento), se han diseñado herramientas de evaluación interactiva de riesgos en línea (OiRA) específicas para el sector de las artes escénicas.

En este contexto, también cabe mencionar la Comunicación de la Comisión Europea de 2023 sobre un enfoque integral de la salud mental. El marco estratégico que describe es relevante para el sector de los espectáculos en vivo en varios aspectos. El documento subraya la importancia de integrar la salud mental en todas las políticas, reconociendo los lugares de trabajo como entornos críticos para promover el bienestar y abordar los riesgos psicosociales. Asimismo, destaca que los problemas de salud mental tienen costes económicos además de sociales, identificando el estrés laboral, el agotamiento profesional y otros trastornos de salud mental como problemas importantes que afectan a la población europea. La Comisión aboga por una intervención temprana, la cooperación intersectorial y una atención específica a los grupos vulnerables, entre ellos los jóvenes, que constituyen una

parte importante de la fuerza laboral del sector de los espectáculos en vivo. Finalmente, insiste en la necesidad de establecer un apoyo inclusivo y accesible y destaca el papel terapéutico de las artes y la cultura en la mejora de la resiliencia de la salud mental.⁵³

53 El texto completo de la Comunicación puede encontrarse aquí:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A298%3AFIN>

II.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sector de los espectáculos en vivo se encuentra en un momento decisivo en el que la salud mental debe considerarse un componente esencial del bienestar laboral. Los retos que afrontan intérpretes, técnicos y trabajadores de las salas de espectáculos requieren una infraestructura específica de apoyo psicológico adaptada al sector.

INVERTIR EN LOS jóvenes profesionales es esencial para garantizar el futuro del sector de los espectáculos en vivo. Muchos se incorporan a esta industria al inicio de sus carreras, incluso sin haber terminado aún su formación académica, e inmediatamente se enfrentan a una gran presión y, a menudo, a entornos de trabajo precarios. Sin el apoyo adecuado, estos artistas y técnicos emergentes son especialmente vulnerables al agotamiento laboral, a los problemas de salud mental y al abandono prematuro de la profesión. Apoyar a los jóvenes mediante formación específica, programas de orientación y recursos de salud mental no solo refuerza su resiliencia personal, sino que también fomenta una industria más diversa y creativa.

Los trabajadores de más edad tampoco deben quedar al margen. A medida que la mano de obra del sector de los espectáculos en vivo se diversifica en cuanto a la edad, es esencial reconocer y abordar las necesidades específicas de los profesionales más veteranos. Las pruebas demuestran que estos trabajadores son más vulnerables a los efectos de la fatiga, especialmente en puestos que requieren trabajo nocturno o jornadas prolongadas. Además, la discriminación por edad, ya sea implícita en las decisiones de casting o reflejada en el acceso limitado a la formación y las oportunidades laborales, aumenta su sensación de inseguridad. Para garantizar que los profesionales de más edad puedan seguir contribuyendo de manera significativa al sector, deben introducirse políticas específicas. Estas podrían incluir horarios flexibles, adaptaciones ergonómicas, acceso a recursos de salud mental, mejora de las competencias específicas y protección contra los prejuicios relacionados con la edad en las prácticas de contratación y empleo.

SERVICIOS CONFIDENCIALES Y de fácil acceso, como el asesoramiento, las redes de apoyo entre compañeros y las líneas telefónicas de ayuda sobre salud mental, deberían convertirse en una práctica habitual y promoverse ampliamente en el sector. Para lograr un impacto duradero, la salud mental debe integrarse plenamente en los marcos de salud y seguridad en el trabajo y contar con el respaldo de acuerdos sectoriales y negociaciones colectivas. La incorporación de cláusulas de bienestar

“

EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO DECISIVO EN EL QUE LA SALUD DEBE CONSIDERARSE UN COMPONENTE ESENCIAL DEL BIENESTAR LABORAL.”

“

PARA LOGRAR UN IMPACTO DURADERO, LA SALUD MENTAL DEBE INTEGRARSE PLENAMENTE EN LOS MARCOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CONTAR CON EL RESPALDO DE ACUERDOS SECTORIALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS.”

en los contratos y las políticas puede contribuir a mantener la atención sobre la resiliencia mental a largo plazo.

ES ESENCIAL ADOPTAR un enfoque más inclusivo y equitativo. Los artistas de comunidades marginadas (personas con discapacidades, de diversas etnias, LGBTQ+ o con dificultades económicas) a menudo se enfrentan a retos a la hora de estar representados. Es necesario desarrollar servicios accesibles para garantizar que todos los profesionales, independientemente de su origen o situación laboral, reciban el apoyo que necesitan.

Los empleadores de las instituciones culturales tienen un papel importante que desempeñar. Pueden fomentar entornos de trabajo propicios invirtiendo en la formación de los directivos en materia de salud mental, ofreciendo programas de bienestar para los empleados y creando espacios para hablar sobre el estrés y el agotamiento. Estas medidas no solo fomentan la salud de los equipos, sino que también contribuyen a crear entornos de trabajo más seguros y productivos.

LA INVESTIGACIÓN Y la recopilación de datos sobre la salud mental en el sector de los espectáculos en vivo está cada vez más extendida, pero sigue siendo insuficiente y fragmentada. Sería útil promover iniciativas financiadas por la UE o por los Estados miembros para coordinar esfuerzos y cerrar brechas. Esto sería especialmente útil en regiones donde la situación actual es relativamente menos conocida, especialmente en el este y el sur de Europa. Se podría promover de forma activa el intercambio transfronterizo de buenas prácticas mediante proyectos conjuntos, encuentros sectoriales y herramientas de acceso público, con el fin de reforzar el aprendizaje mutuo y el intercambio de información. Ello no requeriría necesariamente nueva financiación, sino una cooperación más estrecha entre todas las partes implicadas y un compromiso firme para mejorar la eficiencia y la coordinación de los esfuerzos de investigación.

ASIMISMO, ES NECESARIO prestar atención al comportamiento del público. Los incidentes de agresión y acoso dirigidos a intérpretes o al personal deben erradicarse. Iniciativas como la “Carta para la seguridad en los teatros” del Reino Unido o la “Guía para hacer frente a reacciones agresivas y verbales en espectáculos para jóvenes y adolescentes” de los Países Bajos deberían ampliarse e implementarse en todos los Estados miembros para promover espacios culturales respetuosos e inclusivos.

POR ÚLTIMO, NO debe subestimarse el poder terapéutico de las actuaciones en vivo. Las representaciones teatrales, musicales y de danza pueden constituir una poderosa fuerza para la resiliencia comunitaria, la expresión emocional y la cohesión social. Para ello, la financiación

pública y privada puede incluir programas destinados a iniciativas artísticas centradas en la salud mental que beneficien tanto a los creadores como al público.

POR ÚLTIMO, SE debe prestar una atención especial a los trabajadores autónomos y por cuenta propia, muchos de los cuales quedan fuera de los sistemas tradicionales de protección social. Ampliar su acceso a servicios de salud ocupacional, ofrecerles garantías de ingresos y proporcionarles microayudas o subvenciones destinadas a la salud mental puede contribuir a crear una fuerza laboral más sostenible y con mayor resiliencia mental en todo el sector.

EN DEFINITIVA, GARANTIZAR un futuro saludable para el sector de las actuaciones en vivo requiere no solo disponer de marcos jurídicos sólidos, políticas eficaces y herramientas adecuadas, sino también financiación para apoyar el bienestar mental de quienes contribuyen a la vida cultural.

LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, tanto organizaciones patronales como sindicatos, desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud laboral y el bienestar psicológico. Están en una posición privilegiada para identificar retos comunes, negociar soluciones a medida e impulsar cambios normativos que reflejen la realidad del sector y garanticen que el bienestar de los trabajadores siga siendo el eje central de las normas de la industria. Tanto a nivel nacional como de la UE, los interlocutores sociales pueden actuar como defensores de enfoques inclusivos y basados en derechos en materia de salud mental, impulsando la innovación a través de proyectos colaborativos, recomendaciones conjuntas y el seguimiento de su implementación. Reforzar la capacidad de los interlocutores sociales y consolidar los mecanismos de diálogo social es esencial para mantener avances significativos y asegurar una aplicación efectiva de las estrategias de salud y bienestar en contextos culturales diversos.

CAPÍTULO III.

“RIDERS ON THE STORM”: LOS INTERLOCUTORES SOCIALES FRENTE A LOS RETOS CLIMÁTICOS EN LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

III.1. ARGUMENTOS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA POR PARTE DEL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

En esta sección se analiza en primer lugar la contribución del sector a las emisiones de gases de efecto invernadero y, a continuación, su exposición a los riesgos relacionados con el clima. Asimismo, señala la importancia de las medidas adoptadas por los distintos agentes del sector en estos dos frentes.

III.1.1 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

No se dispone de datos exactos sobre las emisiones globales de gases de efecto invernadero desglosados por sectores específicos, como el de los espectáculos en vivo. No obstante, cabe asumir con bastante seguridad que el sector no se sitúa entre los mayores emisores responsables del cambio climático.

Al mismo tiempo, sus emisiones no son desdeñables. Estudios más amplios que intentan evaluar el impacto climático de los eventos sugieren que los desplazamientos del público son probablemente los responsables de la mayor parte de las emisiones asociadas a estos eventos. Otras categorías importantes son el transporte vinculado a la producción de eventos, las emisiones procedentes del consumo energético en los espacios escénicos y la construcción de estructuras temporales.⁵⁴

Se estima que, a nivel mundial, los conciertos y festivales en vivo generan hasta 5 millones de toneladas de CO₂ al año.⁵⁵ El reparto estimado de las emisiones por tipo de actividad coincide con lo señalado anteriormente. Los desplazamientos del público son los principales responsables, seguidos del consumo energético y la generación de residuos. Las giras de los artistas y los eventos de gran formato que atraen a un elevado número de asistentes figuran, con toda probabilidad, entre los componentes que más carbono generan del sector de los espectáculos en

5.000.000

CANTIDAD DE CO₂ QUE GENERAN
LOS CONCIERTOS Y FESTIVALES
EN VIVO A NIVEL MUNDIAL
POR AÑO, EN TONELADAS

⁵⁴ El análisis examinó un conjunto más amplio de eventos empresariales, en lugar de limitarse a los eventos del sector de los espectáculos en vivo, incluyendo exposiciones, conferencias y otros tipos de reuniones. No obstante, es probable que los resultados sean en gran medida comparables a lo que cabe esperar en el caso de los espectáculos en vivo, especialmente en eventos de mayor envergadura (festivales, grandes conciertos, representaciones en recintos especializados —teatros, etc.—). Véase Isla, *Temperature Check Europe 2025*, disponible en <https://weareisla.co.uk/#>.

⁵⁵ Más información: *Decarbonizing the Music Industry: Music to your Ears!*, <https://illuminem.com/illuminemvoices/decarbonizing-the-music-industry-music-to-your-ears>

vivo, debido a los desplazamientos (aéreos) de los artistas y el material, así como a los viajes de larga distancia realizados por el público, tanto en coche como en otros medios de transporte con elevadas emisiones. Una fuente estima que los desplazamientos del público contribuyen hasta en un 40 % a la huella media de los festivales.⁵⁶

III.1.2 EXPOSICIÓN A RIESGOS CLIMÁTICOS

El sector de los espectáculos en vivo presenta vulnerabilidades que amplifican su exposición a los riesgos climáticos. Esto se aplica especialmente a los grandes eventos en vivo que reúnen gran cantidad de público en un mismo lugar. Las interrupciones causadas por condiciones meteorológicas extremas, cortes de energía o averías en el transporte pueden, por lo tanto, tener efectos inmediatos y graves tanto en la seguridad como en la viabilidad financiera de todas las partes interesadas. Cualquier actuación al aire libre se enfrenta a desafíos similares. Las mismas dificultades pueden afectar también a espectáculos de menor envergadura, especialmente cuando los recintos carecen de sistemas de aislamiento, calefacción, climatización o ventilación que puedan hacer frente a condiciones de calor o frío inusuales.

La creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos en Europa constituye una tendencia clara que se espera continúe en el futuro.⁵⁷ Por ejemplo, en agosto de 2025, Europa sufrió otra ola de calor severa. En varios lugares del continente se batieron récords de temperatura.⁵⁸ Durante este periodo, los festivales europeos se vieron muy afectados por el calor extremo, lo que obligó a los organizadores a adaptarse rápidamente para proteger al público y a los artistas. Las olas de calor sin precedentes que azotaron España, Italia, Francia, Austria, el Reino Unido y Escandinavia generaron riesgos para la salud y la seguridad, lo que llevó a tomar medidas como habilitar zonas de espera con sombra, carpas ventiladas, pulverizadores de agua, agua potable gratuita y estaciones de refrigeración en el festival Rock Werchter de Bélgica y el LIDO Sounds de Austria. El Festival Roskilde de Dinamarca no solo tuvo que lidiar con una temperatura de 34 °C, sino también con tormentas, lluvias torrenciales y vientos que causaron estragos en las zonas de acampada. Pero en condiciones meteorológicas extremas, las respuestas de los organizadores tienen sus límites y, en ocasiones, los

40%

PORCENTAJE ESTIMADO DE LA
HUELLA DE CARBONO DERIVADA
DE LOS DESPLAZAMIENTOS
DEL PÚBLICO.

⁵⁶ <https://www.agreenerfuture.com/carbonimpactsassessment>

⁵⁷ Para un análisis adicional, véase, por ejemplo, el trabajo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/extreme-weather-floods-droughts-and-heatwaves?activeTab=07e50b68-8bf2-4641-ba6b-eda1afd544be>

⁵⁸ Récords de temperatura batidos mientras el calor extremo afecta a partes de Europa, <https://www.theguardian.com/environment/2025/aug/13/temperature-records-heatwave-europe-france-croatia-wildfires>

eventos simplemente deben cancelarse.

Es importante destacar que el verano de 2025 no fue inusual, y que en años anteriores se produjeron situaciones similares. Esto demuestra que las temperaturas excesivas se están convirtiendo en una amenaza estructural tanto para los espectáculos al aire libre como para los que se celebran en recintos cerrados, y que los festivales se ven cada vez más obligados a incorporar la resiliencia climática y la planificación de emergencias en el núcleo de su operativa.⁵⁹

Los artistas en gira también pueden verse afectados por las condiciones meteorológicas a lo largo de sus rutas, complicando la planificación de los viajes y las actuaciones. Estos factores climáticos no solo afectan a la sostenibilidad del sector, sino también a su capacidad para ofrecer experiencias culturales de forma segura.

III.1.3 EL SECTOR DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO PUEDE MARCAR EL CAMINO

Aunque los espectáculos en vivo no se encuentran entre los sectores que más emisiones generan, cualquier reducción de las mismas contribuye al objetivo común. Por lo tanto, los esfuerzos en esta dirección son claramente importantes por sí mismos y merecen ser apoyados. Sin embargo, existe también otra vía a través de la cual las acciones climáticas emprendidas por los agentes del sector, y respaldadas por sus interlocutores sociales, pueden tener un impacto indirecto y potencialmente mayor en las trayectorias globales de emisiones.

Los artistas, intérpretes e instituciones culturales pueden actuar como defensores y promotores de cambios en el comportamiento social.⁶⁰ Esto es aplicable a estrellas de gran visibilidad y una amplia audiencia, tanto en actuaciones presenciales como en otras formas de contacto con sus seguidores, pero también a entidades más pequeñas e incluso a artistas individuales con un buen conocimiento y fuertes vínculos con las comunidades locales que comparten retos similares con su público (por ejemplo, la amenaza de olas de calor o inundaciones relacionadas con el clima).

El potencial de estos efectos multiplicadores indirectos derivados de las medidas adoptadas por instituciones, sindicatos o grupos de interés

“

ESTO DEMUESTRA QUE LAS TEMPERATURAS EXCESIVAS SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN UNA AMENAZA ESTRUCTURAL TANTO PARA LOS ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE COMO PARA LOS QUE SE CELEBRAN EN RECINTOS CERRADOS...”

59 Más información: <https://www.iqmagazine.com/2025/07/european-festivals-extreme-weather>

60 Véase, por ejemplo, M. Burke, D. Ockwell, L. Whitmarsh (2018), *Participatory arts and affective engagement with climate change: The missing link in achieving climate compatible behaviour change?*, Global Environmental Change, vol. 49, pp. 95-105, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.007>; Fancourt D., Finn S., *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review* [Internet], Copenhagen: Oficina Regional de la OMS para Europa; 2019. (Health Evidence Network synthesis report, n.º 67), Resultados. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553778/>; Lee Down (2022), *Artists as Agents of Social Change Past and Present*, <https://artsartistsartwork.com/artists-as-agents-of-social-change-past-and-present/>.

pretes no puede subestimarse. En el contexto actual, en el que cada vez es mayor el negacionismo sobre el cambio climático provocado por el ser humano, este aspecto educativo y promocional cobra especial importancia.

Un argumento similar se aplica a las medidas de fortalecimiento de la resiliencia climática adoptadas por el sector. Aunque estas resulten potencialmente más difíciles de comunicar al público, parece existir un margen considerable para movilizar a seguidores en torno a iniciativas como la mejora del aislamiento de teatros y salas de conciertos, o el refuerzo de la protección frente a inundaciones en determinados espacios vinculados a los espectáculos en vivo.

III. 2 EJEMPLOS DE INICIATIVAS DIVERSAS DENTRO DEL SECTOR Y PARA EL SECTOR

Los interlocutores sociales de toda Europa son cada vez más conscientes de que el cambio climático plantea retos no solo medioambientales, sino también de salud, seguridad y sostenibilidad para el sector de los espectáculos en vivo. Aunque el grado de implicación y las acciones concretas varían de un país a otro, muchas de las iniciativas están determinadas por marcos europeos más amplios y por una extensa legislación europea que el sector también debe cumplir.

A nivel de la UE, el Comité de Diálogo Social Sectorial para el Sector de los Espectáculos en Vivo lleva más de dos décadas activo, proporcionando una plataforma para la negociación y la acción conjunta, influyendo en las políticas de empleo, condiciones de trabajo y salud y seguridad. En los últimos años, ha venido trabajando cada vez más en la sostenibilidad, la reducción del impacto climático y la resiliencia climática. Paralelamente, el diálogo social en el sector audiovisual ha dado lugar a normas comunes, investigaciones conjuntas e iniciativas de colaboración que ayudan a las organizaciones y a los trabajadores a adaptarse a las realidades de un clima cambiante y a minimizar su contribución a este cambio. Un paso importante fue la adopción en 2024 de un Marco Europeo de Acción sobre Competencias en los Sectores Audiovisual y de Espectáculos en Vivo por parte de los interlocutores sociales europeos FIM, FIA, UNI MEI, Pearle*, la Federación Europea de Periodistas y la Unión Europea de Radiodifusión. Este marco establece valores y compromisos compartidos para apoyar el desarrollo de competencias, el aprendizaje permanente y la formación profesional en todo el sector. Subraya la importancia de preparar a los trabajadores y las organizaciones para la transición ecológica, la transformación digital y unas trayectorias profesionales más resilientes y sostenibles. El Marco también destaca el papel de la formación a la hora de abordar los retos urgentes en materia de empleo y cuestiones sociales, incluido la adaptación climática y las prácticas de sostenibilidad. Su implantación en toda Europa, con el apoyo de fondos de la UE, tiene por objeto reforzar la capacidad tanto a nivel nacional como regional.⁶¹

Partiendo de esta base, este capítulo presenta una selección de ejemplos de iniciativas que ilustran cómo los interlocutores sociales y las redes culturales están respondiendo a la crisis climática.

La gran diversidad de iniciativas analizadas hace que su clasificación resulte algo complicada. Dado que el objetivo de este informe es ser de

“

UN PASO IMPORTANTE FUE LA ADOPCIÓN EN 2024 DE UN MARCO EUROPEO DE ACCIÓN SOBRE COMPETENCIAS EN LOS SECTORES AUDIOVISUAL Y DE ESPECTÁCULOS EN VIVO...”

61 Más información sobre el Marco Europeo de Acción sobre Competencias en los Sectores Audiovisual y de los Espectáculos en Vivo puede encontrarse aquí:

<https://www.creativeskillseurope.eu/blog/2024/03/04/european-social-partners-adopt-a-framework-of-actions-on-skills-in-the-audiovisual-and-live-performance-sectors/>

utilidad práctica para los interlocutores sociales que deseen sumarse o adaptar determinadas iniciativas, se ha aplicado la siguiente lógica. En primer lugar, se presentan las iniciativas internacionales. En muchos casos, existe la posibilidad de que los socios nacionales se unan a ellas o adapten directamente las soluciones desarrolladas al contexto local, por ejemplo, poniendo a disposición la información y los materiales en los idiomas locales. La siguiente sección presenta algunas soluciones nacionales. La última sección analiza una selección de enfoques y herramientas innovadoras que pueden servir de inspiración para quienes buscan desarrollar nuevas acciones.

Este informe deja de lado en gran medida otro papel potencialmente importante del sector de los espectáculos en vivo en relación con la acción climática. Aunque la canción *Riders on the Storm* de The Doors, utilizada en el título de este informe, no hacía un llamamiento a la acción climática, un gran número de artistas incluyen este tipo de llamamientos en sus obras.⁶²

III.2.1 NORMAS SECTORIALES

La norma internacional ISO 20121 para la gestión sostenible de eventos, incluidos los eventos culturales, sirve de base para el desarrollo de nuevas herramientas y programas. Ofrece un marco integral para que las organizaciones integren la sostenibilidad en cada aspecto de la planificación y ejecución de eventos, centrándose en gestionar de manera responsable los impactos sociales, económicos y medioambientales. La norma promueve la reducción de impactos negativos como la generación de residuos, el consumo excesivo de recursos y la alteración de la comunidad, al tiempo que maximiza los legados positivos, como los beneficios para la comunidad y las oportunidades económicas.

También existen normas nacionales y reglamentos específicos de cada país que regulan los aspectos medioambientales de las actividades culturales, garantizando su cumplimiento a nivel local. En Europa, el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) sirve como referencia clave en materia de gestión medioambiental y mejora continua.

Además de estas normas sectoriales y generales, las certificaciones medioambientales son fundamentales. Estas acreditaciones, otorgadas por organismos independientes, verifican el cumplimiento de las normas de sostenibilidad en productos, servicios, procesos u organizaciones. Reconocen las prácticas responsables en áreas como la eficiencia energética, la gestión de residuos, el uso sostenible de los recursos y la reducción de emisiones. Estas certificaciones demuestran el compromiso con el medio ambiente, mejoran la reputación ante los clientes y la sociedad, y son esenciales en el sector de las artes escénicas para garantizar que las producciones y los eventos minimicen su huella medioambiental y fomenten la sostenibilidad.

THE THEATRE GREEN BOOK
ES UNA INICIATIVA DE TODO
EL SECTOR CREADA PARA
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD
EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES
ESCÉNICAS COMO RESPUESTA
A LA CRISIS CLIMÁTICA.”

62 Por ejemplo, véase: <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-priorities/tackle-climate-change/climate-change-stories/climate-change-songs/>

III.2.2 HERRAMIENTAS Y GUÍAS

THE THEATRE GREEN BOOK

The Theatre Green Book es una iniciativa de todo el sector creada para impulsar la sostenibilidad en el ámbito de las artes escénicas como respuesta a la crisis climática. Ofrece un marco práctico y gratuito adecuado para cualquier persona que trabaje en el teatro, la danza, la ópera y las actuaciones en vivo, independientemente de su función o nivel. El recurso proporciona orientación detallada, recopilaciones de buenas prácticas y un sistema de medición que abarca las producciones, la gestión de operaciones y la gestión de espacios, con el fin de ayudar a reducir el impacto medioambiental, mejorar la eficiencia de los recursos y reducir los costes.

The Theatre Green Book también fomenta una comunidad de profesionales que trabajan en colaboración para compartir conocimientos e implementar cambios significativos, con normas colectivas y auto-certificación para realizar un seguimiento del progreso. Considera la sostenibilidad no como una limitación a la creatividad, sino como una oportunidad para la innovación y el crecimiento artístico, y ha obtenido un importante respaldo tanto de las principales compañías teatrales como de los profesionales independientes.

La iniciativa incluye seminarios web periódicos y foros destinados a apoyar el aprendizaje continuo y el intercambio entre compañeros, ayudando al sector de los espectáculos en vivo a avanzar hacia las emisiones cero y unas prácticas culturales sostenibles. Dado que el cambio climático es un problema global, existe una versión europea más reducida que surgió como resultado de la colaboración entre ETC, Renew Culture y la iniciativa Theatre Green Book. Es importante destacar que ya ha sido adoptada en varios contextos nacionales y, cuando ha sido necesario, traducida al idioma nacional. Actualmente, existen 16 adaptaciones para distintos países de la UE y de fuera de Europa, como Japón, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Además, hay nuevas traducciones en curso. A saber: catalán, árabe, lituano, estonio, noruego, griego y una adaptación relevante para el contexto latinoamericano.

THE ULTIMATE COOKBOOK FOR CULTURAL MANAGERS: THE EU GREEN DEAL AND LIVE PERFORMANCE ORGANISATIONS

The Ultimate Cookbook for Cultural Managers: The EU Green Deal and Live Performance Organisations es una guía práctica publicada por Pearle* Live Performance Europe y la Asociación Europea de Festivales (EFA) en 2023 para ayudar a los gestores culturales y a las organizaciones de espectáculos en vivo a navegar por las complejidades de la legislación climática de la UE y las iniciativas asociadas al Pacto Verde Europeo. La guía explica los objetivos climáticos de la UE y muestra cómo estas políticas afectan al sector de los espectáculos en vivo, abordando áreas como la economía circular, el uso de la energía, la movilidad sostenible y el acceso a la financiación verde.

Incluye ejemplos prácticos y explicaciones jurídicas adaptadas al carácter transfronterizo de las actuaciones en vivo y anima a las organizaciones a integrar la sostenibilidad en sus prácticas cotidianas y a cambiar su mentalidad operativa para contribuir a que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050. La publicación ha ido acompañada de una serie de seminarios y talleres con expertos jurídicos y académicos, y ofrece información específica del sector para ayudar a los profesionales de las artes escénicas a alinearse eficazmente con los objetivos europeos de sostenibilidad. “The Ultimate Cookbook for Cultural Managers: The EU Green Deal and Live Performance Organisations” es un recurso especialmente útil para el sector. La publicación se complementa con una infografía que presenta los aspectos fundamentales del Pacto Verde y el sector de los espectáculos en vivo.⁶³

THE VISION FOR SUSTAINABLE EVENTS FORUM

The Vision for Sustainable Events Forum es una iniciativa sin ánimo de lucro creada para apoyar a la industria de los eventos en vivo en la adopción de medidas significativas contra la crisis climática. Fundado en 2010 en Bristol, Reino Unido, actualmente representa a más de 1.000 empresas y líderes del sector de los eventos en vivo comprometidos con la reducción significativa del impacto medioambiental de los mismos. El foro ofrece una hoja de ruta completa con acceso gratuito a herramientas, recursos, guías, estudios de casos y un directorio de proveedores respetuosos con el medio ambiente, todo ello diseñado para dotar a los profesionales del sector de eventos de los conocimientos y los medios necesarios para implementar prácticas sostenibles.

Conecta a miembros y socios para fomentar la colaboración y compartir buenas prácticas, con el objetivo de que los eventos sostenibles sean la norma y no la excepción. La iniciativa está dirigida por un grupo rector formado por asociaciones de eventos al aire libre y expertos en sostenibilidad, lo que refleja un amplio compromiso del sector con la acción climática y la gestión responsable de eventos.

CALCULADORAS DE CARBONO

Existen diversas calculadoras de CO₂ desarrolladas específicamente para el sector de los espectáculos en vivo. Algunas son gratuitas, otras ofrecen una versión básica gratuita junto con versiones avanzadas de pago. Una organización pionera en este ámbito dentro del sector cultural es Julie's Bicycle, que pone a disposición una serie de calculadoras de carbono gratuitas a través de su plataforma Creative Climate Tools.⁶⁴ Estas herramientas están diseñadas para ayudar a organizacio-

63 Puede encontrarse más información sobre The Ultimate Cookbook for Cultural Managers aquí: <https://www.pearle.eu/publication/infographic-on-the-eu-green-deal-and-live-performance-organisations>

64 Puede encontrarse más información aquí: <https://julesbicycle.com/our-work/creative-green/creative-climate-tools/>

nes y particulares a medir y comprender el impacto medioambiental de sus recintos, giras, producciones, eventos o festivales. Desde su lanzamiento, más de 5000 organizaciones de 50 países han utilizado estas herramientas para monitorizar el consumo energético, el uso de agua, la generación de residuos, los desplazamientos y los materiales empleados en las producciones, lo que les ha permitido definir estrategias y prioridades medioambientales mejor fundamentadas.

Además de Julie’s Bicycle, existen otras organizaciones que también ofrecen calculadoras de carbono adaptadas al sector de los espectáculos en vivo. Por ejemplo, el Green Producers Club (Club de Productores Ecológicos)⁶⁵ de los países escandinavos proporciona herramientas y recursos para calcular y reducir la huella de carbono en las actividades de producción. La Action Network for Sustainability in Culture and Media (ANKM)⁶⁶ ofrece herramientas y recursos de contabilidad climática adaptados a los sectores cultural y de los medios de comunicación, apoyando los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental en Alemania. En Francia existe Fairly Score,⁶⁷ una innovadora calculadora de impacto específica para el sector que integra la medición de la huella de carbono con criterios más amplios de responsabilidad medioambiental y social, como biodiversidad, agua, gestión de residuos e inclusión social. Ayuda a los organizadores de eventos, recintos y productores a evaluar, supervisar y mejorar sus prácticas de sostenibilidad, a la vez que proporciona puntuaciones transparentes para el público, los artistas y los socios. La herramienta admite múltiples métodos de introducción de datos, desde cuestionarios colaborativos hasta la integración automatizada con software de gestión, y se basa en marcos establecidos para garantizar la precisión de los resultados.

Estos instrumentos son fundamentales para capacitar a los organizadores de eventos, artistas, recintos y profesionales del sector en la adopción de medidas significativas que reduzcan su huella de carbono. Muchas de estas calculadoras también animan a los usuarios a explorar alternativas sostenibles, diseñar escenarios de reducción de carbono e invertir en soluciones climáticas.

III.2.3 GIRAS SOSTENIBLES Y MOVILIDAD DE LOS ARTISTAS

HOJA DE RUTA DEL REINO UNIDO HACIA LA MÚSICA EN VIVO CON EMISIONES DE CARBONO ULTRABAJAS

En 2021, la banda de rock británica Massive Attack encargó al Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático la elaboración de una hoja de ruta para reducir las emisiones en las giras y actuaciones musicales en vivo. Como resultado, se elaboró un documento en el que

“

EL SINDICATO BRITÁNICO DE INTÉRPRETES EQUITY LANZÓ UNA CAMPAÑA LLAMADA ‘CAST IT HERE’ (‘HAZ EL CASTING AQUÍ’) PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE CASTING LOCAL QUE REDUZCAN LA NECESIDAD DE VIAJES DE LARGA DISTANCIA ASOCIADOS A LAS PRODUCCIONES.”

65 Puede encontrarse más información aquí: <https://www.greenproducers.club/>

66 Puede encontrarse más información aquí: <https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/klimabilanzen/>

67 Puede encontrarse más información aquí: <https://fairly.run/fairly-score/>

se establecían objetivos ambiciosos, como lograr cero emisiones de CO₂ en los recintos para 2035, minimizar el consumo de electricidad mediante equipos de iluminación y sonido eficientes, y reducir las emisiones generadas por los desplazamientos del público y los viajes de negocios fomentando el uso del transporte público.⁶⁸

Más recientemente, en marzo de 2025, un nuevo informe del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático reveló que su Hoja de ruta para la música en vivo con emisiones de carbono ultrabajas ayudó con éxito a Massive Attack a ofrecer el evento musical en vivo con las emisiones de carbono más bajas de su tipo. Siguiendo la metodología de la hoja de ruta, Massive Attack organizó ACT 1.5, un festival de música de un día celebrado en agosto de 2024 al que asistieron más de 32.000 personas. El evento aplicó una serie de medidas climáticas, logrando una reducción significativa de las emisiones de carbono en comparación con un concierto al aire libre típico. Entre ellas se incluían convertirse en el primer festival del mundo alimentado al 100 % con baterías, utilizar camiones eléctricos para transportar las baterías destinadas a la recarga con energías renovables, servir catering totalmente vegetal y proporcionar autobuses eléctricos gratuitos junto con trenes adicionales para fomentar los desplazamientos sostenibles. El festival también apoyó el transporte ecológico prohibiendo el estacionamiento de automóviles en el recinto y dando prioridad a los residentes locales en la venta de entradas. El transporte de equipos se redujo drásticamente y se convirtió a vehículos eléctricos, mientras que la gestión de residuos se centró en el compostaje, la prevención del desperdicio de alimentos y la prohibición de los plásticos de un solo uso y los cigarrillos electrónicos desechables.

“CAST IT HERE”

El sindicato británico de intérpretes Equity lanzó una campaña llamada “Cast it here” (“Haz el casting aquí”) para promover oportunidades de casting local que reduzcan la necesidad de viajes de larga distancia asociados a las producciones. Al fomentar el uso del talento regional, la campaña contribuye a reducir la huella de carbono de las producciones teatrales, cinematográficas y televisivas, que tradicionalmente implican importantes emisiones derivadas del transporte de actores y equipos desde grandes centros urbanos como Londres.

La campaña está impulsada por las delegaciones locales de Equity y organizaciones locales que adaptan el enfoque a sus contextos organizando jornadas de casting abiertas, creando foros con agentes de casting locales o presionando a los gobiernos locales para que el casting local sea una condición para la financiación. Equity anima a sus

68 Puede encontrarse más información aquí: <https://tyndall.ac.uk/news/massive-attack-publish-tyndall-centre-climate-change-live-music-roadmap/>

miembros a unirse a las delegaciones locales y crear grupos de acción “Cast It Here” para promover cambios sostenibles, garantizando que el talento profesional local se tenga siempre en cuenta como parte de los procesos de casting habituales. Un casting local reduce las emisiones del transporte, favorece entornos de trabajo sostenibles y fortalece las comunidades locales al crear una industria más resistente y concienciada con el clima. Por lo tanto, “Cast It Here” forma parte de una labor más amplia de Equity UK para abordar el cambio climático junto con la justicia social en el sector creativo.

PROYECTO BETTER LIVE (GIRAS DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO)

Los modelos de giras con bajas emisiones de carbono están emergiendo con más fuerza en Europa como estrategia para reducir la huella de carbono de los eventos musicales en vivo. Better Live es un proyecto de cooperación europeo en el que participan 11 socios, entre los que se incluyen promotores, salas y organizaciones, y que se centra en investigar y experimentar con prácticas de giras más ecológicas y descentralizadas, principalmente para artistas de jazz y música improvisada. El proyecto (2023–2026) tiene como objetivo reducir las emisiones derivadas de la movilidad de artistas y público, al tiempo que apoya la circulación internacional de artistas y aumenta la diversidad de la programación en toda Europa.

GREEN TRAVEL & TRANSPORT GUIDE (GUÍA VERDE DE VIAJES Y TRANSPORTE)

La quinta edición de la *Green Travel & Transport Guide for Events* está dirigida a todas aquellas personas que trabajan para o asisten a eventos en vivo, incluyendo organizadores, representantes de artistas, agencias de venta de entradas, proveedores, empresas de transporte y cualquier persona con capacidad de influir en estos grupos. Ofrece estrategias claras para reducir las emisiones relacionadas con los desplazamientos. Dado que los desplazamientos son el factor que más contribuye a la huella de carbono de los eventos en vivo (representan entre el 80 % y el 90 % del total de las emisiones), abordar este desafío es exigente, pero factible, y requiere la colaboración de todo el sector. La guía combina las últimas investigaciones, estudios de casos y herramientas prácticas para integrar la movilidad de bajas emisiones de carbono en el centro de la planificación de eventos. Con el apoyo de socios como Arts Council England, el Welsh Government Event Innovation Fund y Big Green Coach, la iniciativa promueve medidas prácticas que van desde la integración de la venta de billetes de transporte público y la recopilación de datos de calidad sobre los desplazamientos hasta la puesta a prueba de equipos de construcción con cero emisiones y la comprobación del balance de carbono de las giras de los artistas.⁶⁹

69 Puede encontrarse más información aquí: <https://onboard.earth/the-onboard-earth-sustainable-travel-guide-for-festivals-and-events/>

GIRAS LENTAS

Otro enfoque es el de las giras “lentas” o “inteligentes”. Este concepto comenzó a llamar la atención a principios de la década de 2010, surgiendo de cambios culturales más amplios inspirados por el Movimiento Slow, que nació como una protesta contra la cultura de la comida rápida y que defendía la sostenibilidad. En el contexto de los espectáculos en vivo, este enfoque se ha adaptado para contrarrestar los calendarios de giras acelerados, intensos y, a menudo, perjudiciales para el medio ambiente, típicos de las giras musicales y teatrales.

Entre los principales promotores de las giras lentas se encuentran artistas como Charles Gil, un músico francés afincado en Finlandia, y organizaciones como la Improvised Music Company de Dublín, que abogan por estancias más largas en menos lugares, menos viajes en avión y una mayor implicación con las comunidades locales. Las giras lentas priorizan el bienestar de los artistas y la sostenibilidad al promover calendarios de giras menos apretados, más locales o regionales, y que reduzcan las emisiones de carbono derivadas del transporte y la logística. En general, las giras lentas han evolucionado durante la última década como parte de una respuesta cultural y ecológica, basada en los principios del Movimiento Slow y adaptada por artistas e instituciones con visión de futuro que luchan por prácticas artísticas sostenibles.

LIVEUROPE

Liveurope es una iniciativa paneuropea creada en 2014 y cofinanciada por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. Reúne a 24 salas de conciertos emblemáticas de 24 países europeos con el fin de promover la diversidad musical europea, apoyando a artistas emergentes y ayudándoles a llegar a nuevos públicos más allá de sus países de origen.

La iniciativa está ampliando su enfoque para incluir la sostenibilidad, promoviendo la recopilación de datos sobre prácticas de gira de los artistas y fomentando el transporte sostenible, además de esfuerzos para fomentar la inclusión y la igualdad de género en la música europea. Liveurope apoya activamente a las salas de toda Europa en la adopción de prácticas sostenibles y en la promoción de giras y comportamientos del público más respetuosos con el medio ambiente.

Varias salas miembros de Liveurope han puesto en marcha iniciativas de movilidad ecológica para reducir las emisiones de carbono, centrándose especialmente en los desplazamientos del público. Algunos ejemplos son salas como L'Aéronef, en Francia, que ofrece reembolsos por utilizar el transporte público, aparcamiento seguro para bicicletas y fomenta el uso compartido del coche; Ancienne Belgique, que combina la sostenibilidad con la participación del público para crear estrategias ecológicas a largo plazo; y otras salas que colaboran con los servicios de transporte público locales para facilitar y hacer más atractivo viajar

“

NO HAY ESPECTÁCULOS EN VIVO
EN UN PLANETA MUERTO”

de forma sostenible a los asistentes a los conciertos. El papel de Liveurope es fomentar el diálogo y el intercambio de buenas prácticas entre su amplia red de salas de conciertos en toda Europa.

III.2.4 MOVILIDAD DEL PÚBLICO Y DESPLAZAMIENTOS CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO

Con la creciente comprensión del papel que desempeñan los desplazamientos del público en la huella de carbono global del sector de los espectáculos en vivo, han comenzado a surgir iniciativas para abordar esta cuestión. Una estrategia especialmente efectiva consiste en incluir los costes del transporte público dentro del precio de las entradas para los eventos. Esto elimina la barrera económica para viajar de forma más ecológica y convierte los desplazamientos sostenibles en la opción predeterminada, en lugar de una opción adicional. Al presentar una entrada para un concierto o una obra de teatro que también sirve como billete válido para el tren, el tranvía o el autobús, los organizadores pueden cambiar significativamente los hábitos de desplazamiento, alejándolos del uso del coche privado.

Esta solución se aplica a menudo en Alemania, por ejemplo, donde varios teatros y festivales regionales (como la Ruhrtriennale o el Berliner Festspiele) se han asociado con empresas de transporte locales para que las entradas sirvan automáticamente como billete válido para el tren regional o el transporte público el día de la representación. Otro ejemplo es el festival OpenAir St. Gallen en Suiza, que en sus pases incluye descuentos en billetes de tren nacionales y servicios de transporte gratuitos, lo que hace que viajar en coche resulte menos atractivo.

III.2.5 PRÁCTICAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS

ARVIVA (FRANCIA)

ARVIVA (Arts vivants, Arts durables), fundada en 2020, es una asociación dedicada a ayudar al sector de los espectáculos en vivo a afrontar el doble reto de abordar los problemas medioambientales y, al mismo tiempo, mantenerse resistente a sus efectos. Con el lema “No hay espectáculos en vivo en un planeta muerto”, su objetivo es reducir la huella medioambiental del sector y promover un entorno cultural más tolerante y justo. ARVIVA opera mediante consultas entre profesionales, intercambio de conocimientos y el desarrollo de herramientas prácticas que apoyan la sostenibilidad. La asociación también observa y analiza las prácticas del sector, destacando iniciativas y experimentaciones inspiradoras en el ámbito de las artes escénicas sostenibles. Cuenta con miembros muy diversos, entre los que se incluyen autoridades locales, consultores, organizaciones culturales y particulares. Todos los miembros pueden beneficiarse de abundantes recursos: aprendizaje entre homólogos, apoyo en la implementación de estrategias respetuosas con el clima, formación, etc.

En 2024, ARVIVA lanzó su Plan de Acción para la Transformación Ecológica de las Artes Escénicas. El plan tiene como objeto facilitar la transición ecológica del sector mediante medidas coordinadas y prácticas estructuradas en torno a cinco prioridades clave: (1) formación y desarrollo de capacidades, incluida la integración de la sostenibilidad en el liderazgo y la educación artística; (2) política cultural y financiación, con la promoción de la eco-condicionalidad; (3) trabajo y empleo, centrado en cláusulas verdes, responsables de sostenibilidad y condiciones laborales justas; (4) información y herramientas, para mejorar la recopilación de datos, el seguimiento y el intercambio de recursos; y (5) movilidad y logística, fomentando giras de bajas emisiones de carbono y la colaboración con los proveedores de transporte. El plan está coordinado por ARVIVA y supervisado por un comité compuesto por múltiples agentes, lo que garantiza que siga siendo un marco vivo adaptable a la evolución de la investigación y a los nuevos retos emergentes.

A GREENER MUSIC SCENE (DINAMARCA)

La Asociación para la Música Sostenible ha puesto en marcha la iniciativa “A Greener Music Scene” (Una escena musical más ecológica). Es una alianza que agrupa a más de 90 empresas, organizaciones e instituciones del ecosistema musical danés. La asociación se creó para abordar de forma conjunta los desafíos de sostenibilidad en la industria musical, incluyendo el acceso equitativo para los talentos, la salud y el bienestar dentro y fuera del escenario, y el impacto medioambiental de las actividades relacionadas con la música. La asociación utiliza enfoques basados en datos, como un inventario de gases de efecto invernadero elaborado en colaboración con The Footprint Firm, para conocer y reducir las emisiones totales de CO₂ del sector. También colabora con salas de conciertos y festivales para identificar necesidades y apoyar la transición ecológica en el panorama musical en vivo de Dinamarca.

Se coordina a través de una secretaría con sede en KODA, una organización de la industria musical, y las decisiones son guiadas por un comité directivo que incluye representantes de entidades como Dansk Live y Live Nation. La iniciativa colabora estrechamente con músicos y otros actores del sector, proporcionándoles conocimientos, herramientas y plataformas colaborativas para facilitar su transición hacia prácticas sostenibles.

PROYECTO LUOTO (FINLANDIA)

El proyecto LuoTo (Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelman — Programa de acción para la transición hacia la sostenibilidad ecológica en el sector creativo) se centra en promover la sostenibilidad en las industrias creativas, incluidas las artes escénicas. Su objetivo es reforzar la conciencia ecológica y la capacidad del sector.

“

APROVECHANDO SU PODER CONTRACTUAL, LOS ARTISTAS DE RENOMBRE Y LAS EMPRESAS DE GIRAS PUEDEN PRESIONAR A LAS SALAS, LOS PROMOTORES Y LOS PROVEEDORES PARA QUE ADOPTEN PRÁCTICAS MÁS SOSTENIBLES EN TODA LA CADENA DE PRODUCCIÓN.”

El proyecto comenzó recopilando y compartiendo conocimientos, habilidades y experiencias de profesionales del sector, y conforme avanza, se está desarrollando un plan de acción para equipar mejor a los creadores y que sus producciones sean más ecológicas. El núcleo del proyecto consiste en reducir las emisiones, especialmente las derivadas de los desplazamientos del público, y promover prácticas de economía circular en el diseño de escenarios y el uso de recursos. LuoTo apoya este cambio organizando talleres, elaborando publicaciones y creando plataformas de recursos como Elma.live. También subraya la importancia del contenido artístico como medio para desarrollar la educación ecosocial y el compromiso del público. Los estudios de casos prácticos, entre los que se incluyen los de la Ópera y Ballet Nacional de Finlandia y el Teatro Municipal de Helsinki, ofrecen modelos concretos de prácticas escénicas sostenibles. El proyecto LuoTo está gestionado por un consorcio y recibe financiación del Consejo Regional de Helsinki-Uusimaa, Creasus ry, MyStash, el Ministerio de Medio Ambiente, Uniarts Helsinki y la Universidad Aalto.

III.2.6 HERRAMIENTAS CONTRACTUALES Y DE GOBERNANZA

CLÁUSULAS VERDES EN LOS CONTRATOS

Las cláusulas verdes en los contratos entre las partes son cada vez más populares. La solución más sencilla es incluir una cláusula que exija una política de sostenibilidad medioambiental, revisarla y actualizarla periódicamente, y cumplirla en la práctica.

GREEN RIDERS (CLÁUSULAS ADICIONALES DE SOSTENIBILIDAD)

La inclusión de green riders en los contratos se está convirtiendo en una herramienta práctica para incorporar la sostenibilidad en el sector de los espectáculos en vivo. Tradicionalmente, los riders (cláusulas adicionales) de los artistas se han centrado en la hospitalidad y los requisitos técnicos, pero cada vez son más los intérpretes que solicitan alternativas bajas en carbono como parte de sus acuerdos. Estos «green riders» pueden incluir preferencias por catering vegetariano o de origen local, vajilla reutilizable o compostable, evitar los plásticos de un solo uso, proporcionar billetes de transporte público para el equipo y el público, o la preferencia por viajar en tren en lugar de en vuelos de corta distancia.

Aprovechando su poder contractual, los artistas de renombre y las empresas de giras pueden presionar a las salas, los promotores y los proveedores para que adopten prácticas más sostenibles en toda la cadena de producción. Además de reducir las emisiones, los green riders también sirven como herramienta educativa. Transmiten su compromiso climático al público y a sus compañeros y contribuyen a normalizar las opciones con bajas emisiones de carbono dentro del sector. Aunque son más comunes en las giras musicales, su relevancia está

creciendo en teatro, danza y festivales, ofreciendo un mecanismo de participación que complementa los marcos sectoriales y los esfuerzos de negociación colectiva.

CLÁUSULAS DE REUTILIZACIÓN DE ESCENARIOS Y ATREZO

Cada vez más teatros, festivales y empresas de giras están introduciendo cláusulas contractuales que obligan o fomentan la reutilización de decorados, escenografías y atrezzo. Estas cláusulas garantizan que las producciones se diseñen con una mentalidad de economía circular: los materiales deben desmontarse, almacenarse, reutilizarse o compartirse con otras producciones en lugar de desecharse. En algunos casos, los productores deben documentar el plan de fin de vida útil de todos los elementos escénicos antes de aprobar un espectáculo, o utilizar un porcentaje mínimo de materiales reciclados.

Por ejemplo, en el Reino Unido, un proyecto piloto vinculado al Theatre Green Book incluía “obligaciones de reutilización” para los equipos de diseño, especificando que los decorados debían construirse con madera recuperada o estructuras modulares aptas para su reutilización. En Alemania, el proyecto Zero (Hans Otto Theater, Potsdam) probó escenografías basadas en micelio. El micelio también se ha utilizado en otros teatros del país, como el Teatro Estatal de Brunswick. En Francia y Bélgica, varias compañías dentro de la red ARVIVA están experimentando con “bancos” de materiales, donde los elementos escénicos se intercambian entre instituciones, y la participación en estos sistemas de reutilización empieza a incluirse contractualmente en las colaboraciones.

Un ejemplo interesante es el Collectif 17h25, que reúne a cinco importantes instituciones culturales: la Ópera de Lyon, el Festival de Aix-en-Provence, la Ópera Nacional de París, el Teatro del Châtelet y La Monnaie de Bruselas. Su objetivo es hacer que el diseño escénico sea más sostenible. El grupo ha lanzado recientemente el MOD 200, una estructura modular de acero estandarizada diseñada para la construcción de decorados. Mediante la creación de una biblioteca compartida de elementos estructurales compatibles con múltiples teatros, el colectivo pretende reducir la huella de carbono asociada a la fabricación, almacenamiento y transporte de los elementos escénicos. Este sistema permite una reutilización eficiente y la intercambiabilidad entre producciones e instituciones.

Estas medidas contractuales y colaborativas tienen múltiples objetivos: reducir los residuos y las emisiones, disminuir los costes de producción y crear oportunidades para nuevas redes de colaboración entre espacios escénicos. Además, trasladan la responsabilidad desde los diseñadores individuales al ámbito institucional, garantizando que los objetivos de sostenibilidad estén integrados en todo el proceso de producción en lugar de dejarlos al criterio personal.

GESTORES Y CONSULTORES DE SOSTENIBILIDAD

Los roles relacionados con la sostenibilidad están cada vez más reconocidos e incorporados para liderar iniciativas medioambientales dentro de las organizaciones. Muchas instituciones dedicadas a las artes escénicas se han comprometido a alcanzar la neutralidad climática para 2030, lo que a menudo se hace visible en sus sitios web, en los programas de mano o en el interior de las salas. Esto incluye integrar estrategias de sostenibilidad en producciones, operaciones y edificios teatrales. Entre los roles específicos que suelen encontrarse en las organizaciones musicales y de artes escénicas se encuentran los de líderes de equipos ambientales, coordinadores de sostenibilidad o gestores medioambientales, encargados de crear y aplicar políticas ecológicas, formar al personal e impulsar prácticas de producción sostenibles.

Numerosas redes culturales europeas, especialmente las financiadas por el programa Europa Creativa, ofrecen cursos de capacitación y formación a sus miembros como parte de las condiciones para obtener financiación, lo que ayuda a los profesionales a integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de su trabajo y les dota de los conocimientos y herramientas necesarios para la acción climática. Estas iniciativas de desarrollo de capacidades reflejan cómo las organizaciones de artes escénicas están institucionalizando los roles ecológicos, especialmente en entidades grandes, aunque estos puestos pueden integrarse en equipos de gestión operativa o artística más amplios en lugar de ser trabajos independientes.

Algunos ejemplos de teatros que cuentan con un responsable de sostenibilidad son el Burgtheater Wien (Austria), el Teatro Nacional de Praga (República Checa) y el Théâtre de Liège (Bélgica). En general, si bien es posible que aún no haya puestos dedicados a la sostenibilidad en todas las instituciones, el sector está avanzando rápidamente hacia la formalización de estos puestos como parte de un compromiso más amplio con la neutralidad climática y la gestión cultural sostenible.

III.2.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Los fondos de pensiones pueden convertirse en una herramienta poderosa para impulsar la acción climática en el sector cultural y de los espectáculos en vivo. Añadiendo la responsabilidad climática a los planes de pensiones sectoriales, los interlocutores sociales podrían ayudar a sus miembros a unirse a aquellas empresas de pensiones que ya han alineado sus políticas con los objetivos climáticos. Con ello, protegen también los intereses a largo plazo de los afiliados, garantizando que sus ahorros se invierten de forma socialmente responsable y que contribuyen a la transición ecológica.

El sindicato de artistas Equity (Reino Unido) ha dado un paso importante al alinear la seguridad financiera con la acción climática a través de su iniciativa “Green Your Pension”, desarrollada en el marco de la

Green New Deal Network del sindicato. Desde noviembre de 2024, todos los nuevos miembros que se inscriben en el Plan de Pensiones de Equity son automáticamente asignados a un fondo “verde”, que excluye inversiones en carbón térmico y en empresas que obtengan más del 10% de sus ingresos del petróleo y el gas. En su lugar, el fondo da prioridad a las inversiones que están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen la acción por el clima, la energía limpia y la igualdad de género.

Los miembros actuales del plan de pensiones tienen la opción de invertir en un fondo de pensiones totalmente libre de combustibles fósiles. Este cambio fue el resultado de la campaña Make My Money Matter, apoyada por actores destacados como Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, que reclamaban reformas en las pensiones para promover inversiones verdes.

Otros avances similares en Francia, Alemania y a nivel de la UE ponen de relieve cómo los sistemas de pensiones se están alineando cada vez más con los objetivos climáticos, lo que brinda al sector de los espectáculos en vivo una oportunidad estratégica para vincular sus compromisos ecológicos con la resiliencia financiera.

III.2.8 SOLUCIONES TÉCNICAS INNOVADORAS

Existen múltiples soluciones técnicas que pueden aplicarse en el sector de los espectáculos en vivo. Los ejemplos que se muestran a continuación no pretenden ser representativos, sino mostrar una amplia gama de opciones.

SUPERFICIES DE DANZA QUE CAPTAN ENERGÍA

Un enfoque interesante para integrar la sostenibilidad en los espacios escénicos es la introducción de suelos de danza que captan energía. Estas superficies captan la energía cinética de los intérpretes o del público y la convierten en electricidad, de forma similar a los generadores de bicicleta que se utilizan con mayor frecuencia en los teatros. En 2023, en el Camden People’s Theatre, la compañía Pigfoot Theatre estrenó el primer suelo de danza generador de energía utilizado en un espectáculo teatral en vivo para su obra HOT IN HERE.

El suelo, diseñado por Jack Hathaway, utilizaba el movimiento vertical para generar energía. Cada baldosa produce energía proporcional al movimiento, por lo que un bailarín solista genera una cantidad pequeña, pero un conjunto de intérpretes moviéndose por el escenario puede producir una cantidad significativa de electricidad. Esta tecnología no solo alimenta las actuaciones, sino que también se ha percibido como una metáfora de la acción colectiva: las pequeñas contribuciones pueden sumarse y tener un impacto real. Se han utilizado versiones de estos suelos en eventos de la gira mundial Music of the Spheres de Coldplay, ofreciendo tanto un espectáculo como un mensaje sostenible.

PANELES ACÚSTICOS DE MICELIO

Los paneles acústicos de micelio son compuestos elaborados a partir de micelio, cultivado sobre residuos orgánicos como cartón y papel. Estos paneles presentan unas excelentes propiedades de absorción acústica, especialmente en los rangos de frecuencias medias y altas (desde unos 500 Hz hasta más de 2 kHz), gracias a su estructura porosa y su densidad adaptable. Estas propiedades convierten a los paneles de micelio en una alternativa biodegradable prometedora frente a los absorbentes acústicos sintéticos a base de espuma.

ILUMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

La iluminación respetuosa con el medio ambiente se centra en reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental sin renunciar a experiencias visuales dinámicas e inmersivas. El paso de las bombillas tradicionales y halógenas a la tecnología LED de bajo consumo es fundamental para este esfuerzo, ya que las luces LED proporcionan un brillo superior con un consumo eléctrico significativamente menor y una vida útil más larga. Muchos recintos y productoras están explorando también el uso de fuentes de energía renovables, como generadores solares, para alimentar los sistemas de iluminación, lo que reduce aún más las emisiones de carbono. Más allá de la eficiencia energética, las prácticas de iluminación sostenible incluyen minimizar la emisión de calor, reduciendo así las necesidades de refrigeración. Los avances en iluminación inteligente y sistemas de control automatizados permiten optimizar en tiempo real los niveles de iluminación para adaptarlos a las necesidades del espectáculo, evitando así un consumo excesivo de energía.

III.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrentará la humanidad en las próximas décadas. Afecta directamente al sector de los espectáculos en vivo, y las acciones de este sector contribuyen a las causas subyacentes del calentamiento global. Por lo tanto, hay razones de peso para que los interlocutores sociales trabajen conjuntamente y con otros actores relevantes para promover cambios en el sector, reduciendo de manera significativa sus emisiones de gases de efecto invernadero y, en general, su impacto ambiental, y reforzando su resiliencia frente a los efectos de los cambios actuales y futuros.

Es importante destacar que el sector posee un poder único para impulsar cambios culturales a través del contenido artístico y de la ejemplificación de prácticas sostenibles. Esto se debe al gran interés popular por las acciones del sector y sus representantes, al estatus de estrella de algunos intérpretes y al potencial de las propias producciones artísticas como medios poderosos para comunicar los grandes desafíos sociales y las formas de abordarlos.

La implicación de los interlocutores sociales es especialmente importante por al menos dos razones. En primer lugar, están en una posición idónea para garantizar que la transición hacia unos espectáculos en vivo más ecológicos se lleve a cabo de forma justa. Las iniciativas climáticas destinadas a reducir las emisiones de carbono pueden resultar costosas, y llegar a un acuerdo sobre cómo repartir los costes requiere un diálogo basado en la confianza. También existe el riesgo de que la aplicación de criterios ecológicos pueda excluir involuntariamente a determinadas personas o grupos. Por ejemplo, los recintos que apliquen normas ecológicas pueden verse obligados a aumentar el precio de las entradas para cubrir los costes de sostenibilidad, lo que podría excluir al público con menos recursos. Del mismo modo, el fomento de giras lentas e inteligentes y de desplazamientos sostenibles puede resultar práctica o económicamente difícil para trabajadores autónomos, artistas con recursos limitados o aquellos que viven en zonas remotas y carecen de un transporte público eficiente.

La segunda razón por la que el papel de los interlocutores sociales es importante en este contexto tiene que ver con la necesidad de crear coaliciones más amplias. Si bien ciertas iniciativas individuales pueden ser efectivas por sí solas, los mejores resultados suelen requerir la implicación de instituciones públicas, representantes de la sociedad civil o agentes económicos ajenos al sector. La experiencia del diálogo social en el sector se torna entonces inestimable, ya que le permite hablar con una sola voz ante los actores externos.

LAS INICIATIVAS CLIMÁTICAS DESTINADAS A REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO PUEDEN RESULTAR COSTOSAS, Y LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE CÓMO REPARTIR LOS COSTES REQUIERE UN DIÁLOGO BASADO EN LA CONFIANZA."

La breve presentación de las iniciativas seleccionadas en este informe muestra una amplia variedad de enfoques, niveles de participación, escalas y calendarios. Los ejemplos enumerados no son, por supuesto, exhaustivos, y sin duda surgirán nuevas iniciativas, incluso de fuera del sector. Por lo tanto, también resulta difícil ofrecer un resumen y unas recomendaciones que sean concisos y completos.

En cuanto a los principios subyacentes, los interlocutores sociales deberían tener en cuenta los siguientes puntos:

PENSAR Y ACTUAR de manera proactiva. Los desafíos relacionados con el cambio climático no desaparecerán, sino que probablemente se intensificarán. Lo mismo ocurrirá con las medidas regulatorias (como el aumento del precio de las emisiones de carbono) y la presión social. Actuar ahora mejorará la situación futura del sector.

ESTABLECER CONTACTO CON otros actores y crear coaliciones. El desafío subyacente es universal, y muchos actores pueden estar dispuestos a unir fuerzas, ofrecer sus propias soluciones o aprender de las buenas prácticas del sector.

SER ACTIVOS EN el aprendizaje, probar y contrastar soluciones, y reflexionar sobre los éxitos y los errores. El desafío es complicado; de lo contrario, ya se habría encontrado una solución.

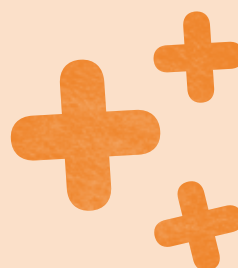
UTILIZAR EL “SUPERPODER” del sector: su posición en la sociedad y el poder de la actuación artística. El impacto general puede ser mucho mayor que el que podría lograrse únicamente dentro del sector.

EXPLORAR DISTINTAS SOLUCIONES: desde adaptaciones técnicas hasta acuerdos de gobernanza y sensibilización. Los retos son multifacéticos, por lo que las soluciones también lo serán.

MANTENER LA EQUIDAD como principio fundamental de cualquier acción y asegurarse de que las medidas no marginen a determinados grupos. Esto es de enorme importancia, tanto para asegurar el apoyo dentro del sector como entre el público y la sociedad en general.

ANNEXES

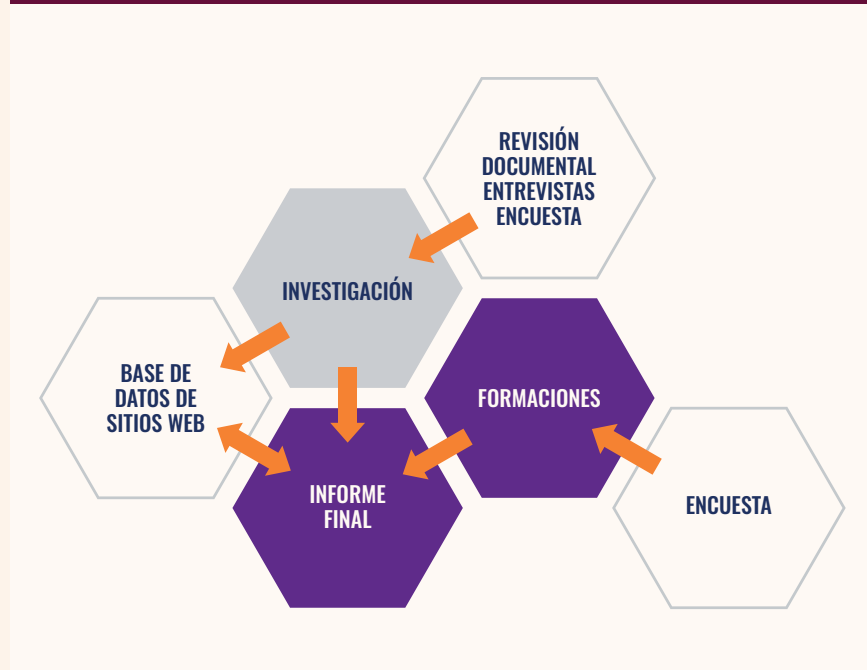

A1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La investigación fue realizada por un investigador independiente con experiencia en proyectos destinados a mejorar el diálogo social en el sector de los espectáculos en vivo. El marco metodológico se acordó con el Comité Directivo del Proyecto, que reúne a representantes de los cuatro interlocutores sociales europeos del sector de los espectáculos en vivo: FIM (Federación Internacional de Músicos), FIA (Federación Internacional de Actores), UNI Europa – medios, espectáculos y artes (EURO MEI) y Pearle* Live Performance Europe.

El estudio adoptó un enfoque mixto que combinó investigación documental, una encuesta en línea a escala europea y entrevistas en profundidad semiestructuradas con una serie de partes interesadas clave. Esta metodología triangulada garantizó que los resultados se basaran en la vida cotidiana de las personas que trabajan dentro del sector de los espectáculos en vivo en Europa y reflejaran la realidad diversa y compleja del mismo.

FIGURA 1.1. ENFOQUE METODOLÓGICO DEL ESTUDIO

La fase de investigación documental proporcionó la base para el estudio. Consistió en una revisión de la literatura existente, informes sectoriales, documentos de política de la UE y convenios colectivos. Esta fase también incluyó la recopilación de datos disponibles públicamente sobre iniciativas y proyectos emprendidos por los interlocutores sociales nacionales y europeos. La investigación documental sirvió de base para el diseño del cuestionario de la encuesta y las directrices de las entrevistas.

La encuesta online se lanzó a mediados de enero de 2024 y estuvo activa hasta mediados de marzo de 2024. Se distribuyó a aproximadamente 125 entidades, entre las que se encontraban sindicatos y asociaciones patronales de todos los Estados miembros de la UE, así como de Noruega, Suiza y el Reino Unido. La tasa de respuesta fue excepcionalmente alta (casi el 70 %), con al menos una respuesta de cada país de la UE. La encuesta constaba de dos partes principales: la primera se centró en identificar convenios colectivos existentes, iniciativas de diálogo social y casos de éxito en materia de diálogo social. La segunda recopiló información sobre las necesidades de formación y las preferencias temáticas para futuras investigaciones y el desarrollo de capacidades.

Los resultados de la encuesta cumplieron varios propósitos complementarios. Permitieron elaborar un mapa de las iniciativas de diálogo social y de los convenios colectivos existentes y contribuyeron a la creación de una base de datos de estos recursos para uso sectorial. También orientaron la selección de temas para las sesiones de formación presenciales y los informes de investigación. Tras el análisis inicial, el investigador preparó resúmenes preliminares de las conclusiones principales, que se compartieron con el Comité Directivo.

Para complementar la información recopilada a partir de la investigación documental y la encuesta, se realizaron siete entrevistas en profundidad entre mayo y septiembre de 2025. Entre los entrevistados se encontraban representantes sindicales, expertos del sector y profesionales de Polonia, Suecia, Chequia, Dinamarca y el Reino Unido. Estas entrevistas semiestructuradas exploraron con mayor profundidad las experiencias, perspectivas y estrategias de quienes participan directamente en la mitigación de los riesgos relacionados con la inteligencia artificial y en el desarrollo e implementación de iniciativas para mejorar la salud mental y la sostenibilidad. Los entrevistados aportaron valiosos conocimientos sobre los contextos nacionales, los retos prácticos y los factores de éxito que determinan la participación de los interlocutores sociales en los ámbitos analizados.

Cada informe temático, incluido el presente, fue revisado por el Comité Directivo del proyecto, cuyas observaciones se incorporaron al texto final.

La triangulación de los datos obtenidos a partir de la investigación documental, las respuestas a las encuestas, las entrevistas y los debates mantenidos durante la formación presencial garantizó que las conclusiones del informe reflejaran la realidad diversa del sector.

A2. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos desarrollada en el marco de este proyecto ofrece un mapa de los convenios colectivos en toda Europa, así como de las iniciativas de los interlocutores sociales en el sector de los espectáculos en vivo.

La base de datos puede consultarse aquí: <https://ipsocialpartners.notion.site/Strengthening-Capacities-in-the-Live-Performance-Sector-1dddb594d14d805ea6d9f271d6107dda>

En 2024, se distribuyó una encuesta entre los interlocutores sociales nacionales de toda Europa con el fin de identificar los convenios colectivos existentes, las iniciativas de diálogo social y los ejemplos de cooperación efectiva entre los interlocutores sociales. Se pidió a los encuestados que compartieran información sobre los convenios colectivos en el sector de los espectáculos en vivo, incluidos los temas que cubren en relación con el empleo y las condiciones laborales. La encuesta también recopiló ejemplos de iniciativas y proyectos conjuntos en los que los interlocutores sociales colaboraron para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de las artes escénicas. Realizada entre mediados de enero y mediados de marzo de 2024, los resultados sirvieron de base para desarrollar la base de datos.

Debido a la doble naturaleza de la encuesta, la base de datos se estructuró en dos partes: un registro de los convenios colectivos existentes y una base de datos de iniciativas de los interlocutores sociales.

A2.1 MAPA DE CONVENIOS COLECTIVOS

Dado que esta base de datos es el resultado de aportaciones voluntarias de los interlocutores sociales nacionales, la panorámica general no pretende ser exhaustiva. Se trata de una herramienta viva que permanece abierta a incorporaciones, actualizaciones y ajustes, especialmente porque algunos convenios colectivos tienen fechas de caducidad y deberán renegociarse.

Organizado por países, el mapa incluye 23 países en el momento de su publicación (junio de 2025). Para cada uno de los países, la base de datos ofrece información sobre los sindicatos y las asociaciones patronales que participan en la negociación colectiva del sector de los espectáculos en vivo, una descripción general de los convenios colectivos a nivel nacional, sectorial o empresarial, y una lista de los temas que abarcan.

Los usuarios pueden realizar búsquedas en la base de datos mediante una barra de búsqueda y filtrar los resultados por países, interlocutores sociales y temas.

A2.2 INICIATIVAS DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

La base de datos de iniciativas de los interlocutores sociales recoge, en el momento de su publicación (junio de 2025), casi 50 iniciativas, proyectos y casos de éxito.

Cada iniciativa incluye una descripción de la misma, los interlocutores sociales implicados, otros interlocutores potenciales (por ejemplo, orga-

nismos nacionales de capacitación, asociaciones, entidades gubernamentales, etc.) y los temas abordados.

Destaca las iniciativas que han llevado a cabo los interlocutores sociales, ya sea de oficio (“Iniciativas unilaterales”) o conjuntamente con otros interlocutores sociales nacionales (“Iniciativas de diálogo social”). Esta base de datos muestra la amplia variedad de áreas en las que los interlocutores sociales participan activamente: competencias y formación, salud y seguridad, pensiones, asesoramiento, suministro de información, herramientas, condiciones laborales y mucho más.

Al igual que en el caso de los convenios colectivos, estas iniciativas pueden filtrarse por interlocutores sociales, temas y países.

La base de datos destaca la gran variedad de medidas y acuerdos establecidos por los sindicatos y las asociaciones patronales en beneficio de los trabajadores del sector. Es posible que ni siquiera los usuarios de dichos servicios sectoriales sean conscientes de la actividad de los interlocutores sociales que los sustenta. También ofrece una visión más profunda del papel que desempeñan los sindicatos y las asociaciones patronales en la defensa de las condiciones de vida y de trabajo en el sector de los espectáculos en vivo en toda Europa. La base de datos también complementa y entronca con las actividades de los interlocutores sociales europeos en materia de mejora de las competencias y reciclaje profesional, igualdad de género y salud y seguridad.

La plataforma se actualizará continuamente y permanecerá abierta a las contribuciones de los interlocutores sociales nacionales que deseen compartir sus acuerdos e iniciativas.

FIGURA 2.1. EJEMPLO DE LA BASE DE DATOS “CONVENIOS COLECTIVOS”

