

CONCLUSIONES ENCUENTROS COFAE con el SECTOR

“Debate SECTOR/FUTURO”

2018 -2019

CONTEXTUALIZACIÓN

Presentamos a continuación las conclusiones de los encuentros organizados por COFAE en el marco de sus ferias asociadas con distintos profesionales del sector de diferentes perfiles de la cadena de valor en la creación, producción, comercialización y exhibición de las artes escénicas. Fruto de este trabajo, recogemos a continuación las conclusiones elaboradas en colaboración con Daniela Rozental, profesional que asumió la redacción de la relatoría de los encuentros y las conclusiones sintéticas de los mismos. Se han realizado quince encuentros, participando más de un centenar de profesionales, en reuniones de trabajo moderadas por miembros de la Junta Directiva de COFAE.

Este es un documento resumen de casi dos años de trabajo, refrendado por un amplio informe general elaborado por Daniela Rozental, a quién agradecemos desde COFAE su generosa implicación y diligente trabajo. A partir del documento marco, de las conclusiones generales y de las conclusiones obtenidas en un encuentro de trabajo de los responsables de la propia Feria, hemos obtenido las impresiones de algunos de los principales agentes del sector, presentadas en la Asamblea General de COFAE celebrada en el mes de Febrero de 2020 en Gijón, y consideramos que gran parte de las opiniones recogidas son compartidas por la mayor parte de los profesionales del sector.

Los encuentros comenzaron en mayo de 2018 y concluyeron en noviembre de 2019, y en ellos han participado, además de los responsables de las Ferias de COFAE, diferentes profesionales del ámbito de la programación, directores y directoras de festivales, profesionales de empresas de distribución, de compañías, medios de comunicación y de administraciones públicas.

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS FERIAS:

Feria y festivales:

En relación a estos conceptos, las ferias se plantean como un mercado “clásico” de compra y venta de espectáculos, a su vez que como un canal para transformar el mercado. La tendencia mayoritaria interpreta que el mercado escénico actual se refiere a las ferias como una plataforma de encuentro, exhibición y aceleradores de mercado, y como espacios de encuentro para la dinamización de la creación y la circulación de espectáculos. Los festivales en

tanto, se perciben más como un evento creado para generar implicaciones en el territorio; con una programación de calidad, de concepto y/o de estilo.

Encuentros profesionales

Más que la compra y venta como tal, la idea de *encuentro* es a priori el aspecto que más peso adquiere entre los distintos agentes del sector. El conocer a profesionales, intercambiar información y eventuales proyectos a futuro, están siendo uno de los aspectos en donde más están creciendo las ferias.

Precarización

Se coincide en que hay una precarización de todos los ámbitos de trabajo en el sector; donde por un lado los programadores tienen dificultades para asistir a las ferias, los distribuidores trabajan en condiciones que son mejorables, y los creadores apuestan constantemente, sin poder exhibir en las mejores condiciones que desearían.

Sumado a esto, se coincide en que las nuevas generaciones de profesionales están sufriendo y aguantando niveles de precarización absolutos que se cree nunca habían existido, sobre todo en el ámbito de la creación.

Profesionalización

Actualmente hay un mayor reconocimiento de la profesionalidad de cada uno de los agentes del sector en todos los ámbitos. Esa modificación de paradigma ha producido un cambio en la manera de relacionarse en la compraventa como tal; en donde ya no solo existe la compra y venta de

espectáculos, sino que las relaciones, puntos de encuentro y espacios informales, se han ido articulando y estructurando cada vez más. A esto se suma la el reconocimiento de los participantes a las empresas de distribución, las cuales han facilitado mucho el trabajo a la hora de programar.

Por otra parte, se evidencia que como sector tenemos unos antecedentes con un perfil de gente muy militante ante los teatros y las compañías, los cuales hoy en día se están renovando por perfiles mucho más técnicos.

Con respecto a la excelencia en la profesionalización, se pide la realización de un manual de buenas prácticas. De esta manera se podría evaluar cómo actúan las instituciones públicas como regulador indirecto en los procesos de subvención y distribución. Al mismo tiempo, se pide reforzar la relación entre la empresa y las administraciones públicas; para que sean menos condicionantes a la hora de imponer y marcar el porcentaje de cuotas y para que sean menos condicionantes territorialmente.

Impacto de la crisis

Ha habido una gran disminución de la inversión pública en cultura que se conoce como *una década perdida en cultura*, con reducciones de entre el 35 y 40% de la inversión pública. Esta reducción se ha dado en las líneas de financiación y de impulso de la cultura a través del gobierno central y las autonomías. Es por esto que en términos de programación, volumen y contratación, el impacto ha sido devastador.

Esto lleva a que hoy en día se esté en un punto en el cual con un 30-40% menos de presupuesto que hace 10 años, se esté realizando un 30-40% más de actividades más complejas y diversificadas.

Ayudas

Se intuye que el incremento en la producción se ha producido por supervivencia; dado que si se deja de producir, se queda fuera de las ayudas y las subvenciones. Es por esto que se pide generar otro tipo de ayudas que no sean únicamente para la producción.

RETOS DE LAS FERIAS PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

1. Especialización de las ferias tanto a nivel artístico como de gestión.
2. Transformación de los mercados sin perder la exhibición en vivo.
3. Aumentar la movilidad y la dimensión internacional de los mercados.
4. Conseguir un mayor conocimiento por parte de los públicos.
5. Potenciar del componente turístico-patrimonial vinculado a la actividad y público de las ferias.

HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR

Condiciones técnicas

Se sigue incidiendo en la necesidad de mejorar las condiciones que tanto las ferias como los festivales les ofrecen, en algunos casos, a las compañías; sobre todo de cara a los tiempos de montaje y exigencias técnicas.

Por otra parte, los profesionales que trabajan con obras de teatro infantil y/o familiar buscan llegar al mismo estatus que las obras para adultos; sobre todo en lo que respecta al trato equitativo en el caché y protagonismo en las programaciones.

Acompañamiento

Se apunta que cada vez se está trabajando más con proyectos que no consisten únicamente en el “espectáculo” como tal, sino que son una implantación de este en un contexto determinado acompañado de una acción comunitaria. En ese sentido, se cree que la feria o mercado debiesen acompañar en esa implantación, ampliando el espectro de lo que se considera como “producto”.

Bajo este contexto, se cree que las ferias debieran mirar con más sensibilidad el ámbito de la diversidad e inclusión de artes escénicas; como por ejemplo, trabajar en territorios múltiples y diversos a través de la mediación.

Se está de acuerdo en que aún queda mucho recorrido por hacer sobretodo en lo que a la creación de perfiles de acompañamiento potentes se refiere. De la misma manera, se busca que estos perfiles no solo conecten de manera positiva con el público, sino que puedan generar un sentimiento de pertenencia por parte de este; el cual toma relevancia a la hora de defender las salas y programaciones.

Unificación de criterios

Con respecto a las ferias, se sabe que hay algunas que tienen cuotas de presencia de compañías de su Comunidad y otras no. Sin embargo, la impresión general considera que programar espectáculos que no están

maduros únicamente por cumplir estas cuotas locales puede llevar a sacrificar a ciertas compañías al no cumplir con unos niveles de calidad óptimos.

En ese sentido, se cree que es importante que se opte más por la calidad de los espectáculos que la cantidad; y que al mismo tiempo las compañías por su parte se cuestionen si es que su trabajo encaja o no en ciertos lugares.

Es bajo este contexto que se pide reforzar la relación entre la empresa y las instituciones políticas; para que estas sean menos condicionantes a la hora de imponer y marcar el porcentaje de cuotas y menos condicionantes territorialmente.

La tendencia habitual en los encuentros por parte de los profesionales del ámbito de la programación es que en un futuro las programaciones serán más mestizas. Es decir, que la programación local no tenga tanto peso, y que el resto de la programación pueda ser elaborado con otro tipo de criterios; como por ejemplo, mantener un compromiso de presencia de espectáculos de la propia comunidad entorno a un 10%.

Nuevas tecnologías

Gracias a las nuevas tecnologías la información se mueve más rápido y de manera más fácil; tanto en lo que respecta a la circulación, difusión de noticias del sector (a nivel nacional e internacional) e incluso la venta y comercialización. Eso hace que ya no sea imperativo asistir a todas las ferias sino priorizar las que más le sirven a cada profesional.

Por otra parte, se recalca la importancia de que los teatros vayan integrando las nuevas tecnologías a medida que van apareciendo. Bien es cierto que ha habido cambios importantes; como por ejemplo el paso de

analógico a digital. No obstante perseveran otro tipo de complicaciones como la adaptación de las iluminación de espectáculos a la tecnología LED.

Si bien se está de acuerdo en que el encuentro es fundamental, se pide no olvidar la cultura de datos y lo digital. Es por esto que desde el sector se busca más presencia de nuevas tecnologías en las ferias; sobre todo de cara a los procesos de acreditación, inscripción o en las entradas a los espectáculos.

Se manifiesta acuerdo en que toda la innovación que se pueda producir a nivel creativo, debe estar acompañada con la modificación de estructuras e infraestructuras. No obstante, se cree necesario involucrar la tecnología desde la mirada pública; generando visiones más humanas de lo tecnológico, y oportunidades creativas y participativas de la utilización de esta en pos del beneficio público.

Visión más allá de la Feria (vinculación a la oferta patrimonial)

El sector es consciente de que el componente turístico patrimonial podría tener protagonismo dentro de las ferias. Sin embargo a la hora de organizar acciones de promoción en esa línea, no es posible por falta de tiempo; salvo que se dejasen espacios libres de programación o utilizarlos como espacios de exhibición en sí mismos, que muchas veces ya ocurre.

Cambios en la gestión pública, privada y legislación

Hay bastante acuerdo en que muchas empresas del sector han tenido que ser una SL por imperativo legal; sin embargo se considera que la filosofía de una parte del sector coincide mucho más con la ausencia de lucro que con la gestión de una sociedad mercantil. Es por esto que algunos profesionales

apuntan a la urgente necesidad de redefinición de la forma jurídica de las empresas del sector cultural.

Se espera también que aparezca el trabajo de sostenibilidad y ecológico en los mercados.

Con respecto a lo público y lo privado, se cree que ha estado muy definida la exhibición desde el sector público y la producción desde el privado; por lo que se espera que en el futuro exista una colaboración pública/privada más potente.

A nivel de conclusión general, se pide un plan estratégico de cultura, una ley de mecenazgo, bajar el IVA en cultura. Con respecto a la nueva ley de contratación pública preocupa que vaya a bloquear la gestión pública.