

II Foro Mercartes

**Auditorio de Feria Valladolid
11 de noviembre del 2016**

Programa

v.2

1. Presentación

En Mercartes 2014 se celebró el **I Foro Mercartes** con un resultado muy satisfactorio en cuanto a contenidos y expertos participantes. Obtuvo una valoración muy alta la oportunidad de celebrarlo en el marco de Mercartes aunque se consideró que en próximas ediciones había que ofrecer más tiempo para el debate estratégico.

Para hacer posible un debate participativo el Comité Organizador consideró necesario promover un **foro virtual** previo que permitiera presentar en Mercartes una síntesis de los contenidos aportados como base para el **debate presencial**.

2. Objetivos

Los objetivos del **II Foro Mercartes** son los siguientes:

- 1. Definir y validar las prioridades estratégicas del sector para los próximos años.**
- 2. Comprometer a los responsables de las principales formaciones políticas a implicarse en el desarrollo de las prioridades estratégicas definidas por el sector.**
- 3. Trasladar a la sociedad las preocupaciones y proyectos del sector para incrementar su visibilidad y arraigo social.**

3. Ejes temáticos

El debate se centrará, de acuerdo con los resultados de la consulta realizada, en los siguientes ejes temáticos:

- 1. La presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación, redes sociales y sistema educativo para promover su visibilidad y reconocimiento social.**
- 2. Misión, funciones, infraestructuras y modelos de gestión y financiación de los espacios escénicos de titularidad municipal en el nuevo contexto.**
- 3. Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del conocimiento de sus hábitos e intereses.**
- 4. Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las artes escénicas para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia.**

4. Mesa redonda de representantes de formaciones políticas

El Comité Organizador consideró que, debido a los profundos cambios en el escenario social y político, el **II Foro Mercartes** era una gran oportunidad para que el sector pudiera debatir con las principales formaciones políticas las **prioridades y medidas que deberían contemplar las políticas escénicas** en el nuevo contexto con la finalidad de comprometerlas a llevarlas a cabo.

Por este motivo, propuso la celebración de una Mesa Redonda con los representantes de las principales formaciones políticas con responsabilidades de gobierno en los distintos niveles de la administración pública para que se posicionen sobre una **Carta de compromisos para el desarrollo de las artes escénicas en España**, elaborada por las entidades del sector y enviada previamente a los participantes en la Mesa.

El Foro es una gran oportunidad del sector para ejercer la democracia participativa y tener una interlocución crítica con los responsables gubernamentales con el objetivo de construir conjuntamente políticas escénicas eficientes.

5. Foro virtual

En la red LinkedIn se ha abierto un foro de debate virtual sobre los cuatro ejes temáticos indicados. Tres semanas antes de la celebración de Mercartes se cerrará el foro virtual para elaborar el relato de síntesis. Se puede acceder a ella a través de la página web de Mercartes: www.mercartes.es

El relato será enviado a los ponentes y expertos invitados como base de sus intervenciones. También será publicado en la web de Mercartes antes del evento para consulta de todos los participantes y se entregará en un cuaderno impreso al inicio de la sesión.

6. Programa

9:30 – Inicio del II Foro.

Presentación de objetivos y metodología, a cargo de la comisión del II Foro.

10:00 – Sesión 1: Análisis del impacto de la revolución digital, la crisis económica y los modelos políticos emergentes en las artes escénicas como práctica social y como bien de mercado.

Diálogo entre **Xavier Greffe** y **Lluís Bonet**. Preguntas de los asistentes.

Moderador: **José Manuel Arias**.

11:00 – **Sesión 2: Prioridades estratégicas del sector de las artes escénicas en el nuevo contexto social y económico.** Se formarán los siguientes grupos de debate:

Sala 1: **Presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación, redes sociales y sistema educativo para promover su visibilidad y reconocimiento social.**

Expertos: **Jordi Sellas** (especialista en comunicación digital) y (pendiente de confirmación).

Moderador: **Salvador Sanz.**

Relator: **Carmen Ruiz.**

Sala 2: **Misión, funciones y modelos de gestión de los espacios escénicos de titularidad municipal en el nuevo contexto.**

Expertos: **Miguel Ángel Varela** (Director del Teatro Bergidum de Ponferrada), **Margarida Troguet** (gestora cultural y exDirectora del Teatre de l'Escorxador de Lleida) y **Carlos Morán** (Director de Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi).

Moderador: **Luciano Fernández.**

Relator: **Carmen Gil.**

Sala 3: **Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del conocimiento de sus hábitos e intereses.**

Expertos: **Pepe Zapata** (Teknecultura) y **María José Quero** (Universidad de Málaga).

Moderador: **José Saiz.**

Relator: **Tania Swayne.**

Sala 4: **Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las artes escénicas para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia.**

Expertos: **Oriol Martí** (Director ejecutivo de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega) y (pendiente de confirmación).

Moderador: **Ma. Ángeles García.**

Relator: **Adriana Segura.**

12:15 – **Café-descanso**

12:30 – **Sesión 3: Puesta en común de los grupos de debate**

Cada relator dispondrá de 3 minutos para exponer las 5 ideas más relevantes surgidas en el debate. Posteriormente se publicarán los relatos de cada grupo de debate.

Moderador: **Claudia Morgana**.

12:45 – **Sesión 4: Prioridades de las políticas escénicas en el nuevo contexto político.**

Mesa redonda de representantes de las principales formaciones políticas sobre la *Carta de compromisos para el desarrollo de las artes escénicas en España*.

Presentador: (pendiente de confirmación)

Moderador: **Nacho Villar**.

Preguntas de la *Fila 0* formada por representantes de las entidades del Comité Organizador.

13:45 – **Acto de clausura.**

Conclusiones del II Foro (a cargo de **Paco Paricio**, Director de los Titiriteros de Binéfar).

Clausura a cargo de la Directora General del INAEM y de los presidentes de FAETEDA, LA RED y AAT.

14:30 – **Final del II Foro.**

7. **Dinámica de los grupos de debate**

Los expositores y visitantes de Mercartes interesados en participar en uno de los cuatro grupos de debate deben inscribirse previamente. Las inscripciones se atenderán por orden de solicitud. La inscripción no comporta ningún coste.

El total de participantes en cada grupo no será superior a 50 personas.

En cada grupo habrá:

- Un **moderador** para regular la dinámica de la sesión.
- Dos **expertos** que aportarán contenidos durante la sesión para enriquecer y dinamizar el debate y que, en los últimos minutos, aportarán una reflexión final sobre lo tratado.
- Un **relator** que elaborará un relato y expondrá un resumen del mismo en la puesta en común.

8. **Desarrollo de los ejes temáticos**

Los contenidos susceptibles de debate en cada eje temático serán contrastados con los expertos invitados a partir de los siguientes.

a. La presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación, redes sociales y sistema educativo para promover su visibilidad y reconocimiento social.

En el momento actual las artes escénicas tienen una visibilidad social escasa y un valor social muy bajo. Los ciudadanos no las consideran imprescindibles para el desarrollo personal ni consideran que sean factores clave para el desarrollo social y económico. Su escasa presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales es una muestra de su marginalidad. Su escasa presencia en el sistema educativo es consecuencia de la falta de reconocimiento social y, a la vez, es el principal factor que impide incrementar su valor de existencia y de uso. La falta de valor y arraigo social es la principal barrera para su desarrollo, ya que incide negativamente en la inversión de recursos públicos y en el desarrollo de públicos. El sector debe definir una estrategia para incrementar su visibilidad social y su reconocimiento como motor de desarrollo social y económico. Para ello hay que incidir en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿De qué manera se puede conseguir un impacto óptimo?

b. Misión, funciones, infraestructuras y modelos de gestión y financiación de los espacios escénicos de titularidad municipal en el nuevo contexto.

La red actual de espacios escénicos de titularidad pública se ha ido configurando sin una definición previa de su misión y sus líneas de actividad bajo el paradigma de la democratización cultural y centrados en la función exhibidora. Poco a poco, se han ido incorporando otras funciones, y en algunos casos los espectadores se han ido implicando en su gestión bajo el concepto de comunidades de intereses. Estos cambios llevan a la necesidad de que todos los operadores del sector reflexionen sobre la misión de los espacios escénicos de titularidad pública, sus líneas de actividad y servicio, el uso de sus instalaciones, el modelo de gestión y de gobernanza, con una mirada al futuro y teniendo en cuenta modelos de referencia de otros países. Hay que valorar la necesidad de elaborar planes estratégicos de los espacios escénicos que contengan indicadores de evaluación, definir nuevos modelos de financiación, promover la declaración artística de los espacios que corresponda y definir nuevos modelos de relación con los públicos y con la comunidad.

c. Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del conocimiento de sus hábitos e intereses.

El análisis de los hábitos e intereses de los públicos habituales y ocasionales de un proyecto o equipamiento escénico es, probablemente, la mejor estrategia para conseguir su desarrollo y consolidación, así como la eclosión de primeras experiencias escénicas en los públicos inactivos es, seguramente, la mejor manera de crear intereses y conseguir el incremento de su tasa de penetración social que, actualmente, es inferior al 20%. Su presencia sustantiva en el sistema educativo permitirá la formación de interés por las artes escénicas en sectores de población sin hábitos escénicos, y permitirá la continuidad de estas primeras experiencias a través de programaciones para públicos familiares y grupos de adolescentes. Para hacer una gestión personalizada y eficiente de los públicos escénicos seguramente deberemos abandonar la gestión transaccional y adoptar un modelo relacional que permita avanzar hacia el desarrollo de comunidades de espectadores que participen activamente en el desarrollo de los proyectos escénicos.

d. Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las artes escénicas para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia.

En épocas de escasez es especialmente necesario optimizar los recursos disponibles con una gestión eficiente y ésta requiere la máxima especialización profesional del equipo de gestión. Hay la sensación que la profesionalización de la gestión de las artes escénicas, a pesar de los avances realizados, se ha quedado a medio camino y que es necesario llegar a la plena profesionalización en un contexto en el que muchas estructuras operativas han tenido que adelgazar prescindiendo de algunos especialistas y han tenido que aceptar un cierto incremento de la precarización laboral. Por otro lado el desarrollo tecnológico del sector, tal vez por los mismos motivos, no se ha realizado de manera satisfactoria, cuando está claro que la tecnologización de la gestión es una medida que impulsa siempre la productividad de las estructuras operativas. Es necesario reflexionar sobre la necesidad y la viabilidad de avanzar en la especialización profesional y en las herramientas tecnológicas para conseguir sacar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y ofrecer al mercado productos y servicios de calidad altamente competitivos.

9. Los ponentes

La sesión inicial será un diálogo entre dos ponentes: Xavier Greffe y Lluís Bonet.

Dr. Xavier Greffe

Profesor de economía en la Universidad Paris I – Sorbonne, donde dirige el Doctorado en Economía de las Artes.

También es profesor asociado del Graduate Research Institute for Policy Studies, en Tokyo, y profesor adjunto en la University of Technology de Auckland. Ha sido investigador asistente en Los Angeles (UCLA) y profesor en Paris XIII, Argel y Paris I.

Durante doce años (1982-1994), ha trabajado en la Administración francesa como Director de Nuevas Tecnologías en el Departamento Nacional de Educación, así como director de Capacitación y Aprendizaje en el Departamento de Trabajo y Empleo.

Recientemente ha publicado: “L'économie de la culture est-elle une économie exceptionnelle ?” (Revue d'économie politique, Paris, 2010-1); “Les entreprises culturelles sont-elles soutenables ?”, con Véronique Simonnet (Revue d'économie politique, Paris, 2010-1); Economie globale con Mathilde Maurel (Paris: Dalloz, 2009); La politique culturelle en France junto con Sylvie Pflieger (Paris: La documentation française, 2009); “Les nouvelles entreprises culturelles: le rôle de la concentration géographique” con Véronique Simonnet (Recherches économique de Louvain, 2008, N°3); Artistes et marchés [Premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas] (Paris: La documentation française, 2007); French Cultural Policy [en japonés] (Tokyo: Bookdom, 2007); Managing Creative Enterprises (Genève: OMC:IMPI, 2007); La valorisation économique du patrimoine (Paris: La documentation française, 2005); Économie de la propriété artistique (Paris: Economica, 2004); Le rôle de la culture dans le développement local (OCDE, Paris, 2004); “Artists in a Digital Age” (The Journal of Arts and Management, 2004); Arts and Artists from an economic perspective.

Dr. Lluís Bonet Agustí

Profesor titular de economía aplicada. Coordinador del Programa de doctorado en Gestión de la cultura y el patrimonio y del Master oficial en Gestión cultural. Director de los Títulos propios de postgrado en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona.

Ha sido investigador invitado del Massachusetts Institute of Technology y en la Université de Montpellier, así como conferenciante en más de cuarenta países de Europa, América, Asia y África. Ha sido presidente del Jurado del Cultural Policy Research Award que otorga la Fundación Europea de la Cultura y es miembro del jurado del Premio

Ramon Roca Boncompte de estudios en gestión cultural. Ha sido Presidente del European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC), Vicepresidente de l'Assotiation of Arts Administration Educators (AAAE) y miembro del consejo de la Association for Cultural Economics International (ACEI), entre muchas otras responsabilidades institucionales. Fue ganador del Premio "*La indústria audiovisual davant la digitalització (2002)*" otorgado por el CAC.

Es autor de numerosas publicaciones de análisis económica, gestión y política del sector cultural.

MERCARTES

MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

II Foro Mercartes 2016: cuestionario debate *online*

1. Presencia de las artes escénicas en medios de comunicación, redes sociales y sistema educativo.

1. ¿Qué factores explican, principalmente, la escasa presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación y en las redes sociales?

- Su bajo interés social.
- El bajo porcentaje de población que asiste a espectáculos.
- La incidencia de la crisis económica en los medios de comunicación

Otro (especifique)

2. ¿Considera que escasa presencia de las artes escénicas en los medios de comunicación y en las redes sociales es una debilidad grave que incide negativamente en su desarrollo?

Es un factor **poco relevante**.

Incide **negativamente** en su desarrollo

Incide **muy negativamente** en su desarrollo

3. ¿Qué medidas habría que promover para aumentar la visibilidad y reconocimiento de las artes escénicas en los medios de comunicación y en las redes sociales?

4. ¿Qué factores explican, principalmente, la escasa presencia de las artes escénicas en el sistema educativo?

- La concepción socialmente dominante de la educación como preparación para el trabajo.
- La marginalidad social de las artes escénicas.
- La inhibición del sector en promover su presencia porque no lo ha considerado una prioridad.

Otro (especifique)

5. ¿Considera que escasa presencia de las artes escénicas en el sistema educativo es una debilidad importante que incide negativamente en su desarrollo?

Es un factor **poco relevante**.

Incide **negativamente** en su desarrollo.

Incide **muy negativamente** en su desarrollo

6. ¿Qué iniciativas habría que promover en relación al sistema educativo para aumentar la visibilidad y reconocimiento social de las artes escénicas?

MERCARTES

MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

II Foro Mercartes 2016: cuestionario debate *online*

2. Los espacios escénicos de titularidad pública en el nuevo contexto.

7. ¿Cuál considera que es la misión de los espacios escénicos de titularidad pública?

8. ¿Cuáles considera que deberían ser las principales líneas de actividad de los espacios escénicos de titularidad pública?

- Ofrecer una programación profesional diversa y de calidad, especialmente para públicos familiares.
- Fomentar y dar visibilidad a la creación y producción local de formaciones emergentes y amateur.
- Ofrecer un espacio de encuentro para que los ciudadanos entren en contacto con el hecho escénico.
- Ofrecer a los ciudadanos oportunidades de formación a nivel no profesional sobre artes escénicas.
- Hacer difusión del patrimonio escénico local y universal.
- Acoger formaciones escénicas profesionales, en modalidad de residencias artísticas, para que desarrollen proyectos escénicos en diálogo con la comunidad territorial.

Otro (especifique)

9. ¿Qué modalidades de participación en la gestión del escénico considera que se pueden ofrecer a los espectadores?

- Disfrutar como espectadores la obras programadas y las actividades complementarias.
- Colaborar con el equipo de gestión en la organización y difusión de las obras y actividades programadas.
- Participar como intérpretes o realizando tareas técnicas, documentales y organizativas en las producciones promovidas por el espacio escénico.
- Colaborar en el desarrollo del proyecto escénico participando en la toma de decisiones como miembros de la comunidad de interés.

Otro (especifique)

10. ¿Cómo considera que se puede conseguir una buena gobernanza de un espacio escénico de titularidad pública?

- Dando plena autonomía al director-gerente y al equipo de gestión para la toma de decisiones operativas a partir de los objetivos y prioridades establecidas por los responsables políticos.
- Constituyendo un órgano rector en el que participen, además de los responsables políticos y el equipo de gestión, representantes de los espectadores y de la comunidad local.
- Elaborando periódicamente planes estratégicos para definir objetivos y prioridades a medio plazo.
- Asegurando la máxima transparencia en la gestión y un sistema eficiente de control y evaluación.

Otro (especifique)

11. ¿Cuál considera que debería ser la participación del titular en la financiación del espacio escénico?

- Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y aportar, **como mínimo**, dos tercios de los gastos de actividad, cubriendo el resto con la taquilla, el arrendamiento de espacios y los ingresos de patrocinio y mecenazgo.
- Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y aportar, **como máximo**, la mitad de los gastos de actividad, cubriendo el resto con la taquilla, el arrendamiento de espacios y los ingresos de patrocinio y mecenazgo.
- Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones y aportar, **como máximo**, un tercio de los gastos de actividad, cubriendo el resto con la taquilla, el arrendamiento de espacios y los ingresos de patrocinio y mecenazgo.
- Hacerse cargo sólo del mantenimiento de las instalaciones buscando la manera de que la actividad se pueda autofinanciar.
- Habría que buscar la manera de que el titular no tuviera que colaborar en los gastos de mantenimiento y actividad.
- Otro (especifique)

MERCARTES

MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

II Foro Mercartes 2016: cuestionario debate *online*

3. Formación y desarrollo de públicos escénicos a partir del conocimiento de sus hábitos e intereses

12. ¿Qué medidas considera más importantes para el desarrollo y consolidación de los públicos habituales?

- Conocer sus hábitos e intereses.
- Aplicar metodologías y técnicas de marketing relacional que permitan una gestión personalizada de los públicos.
- Fomentar la implicación y participación de los públicos en la gestión del proyecto escénico desarrollando comunidades de espectadores.
- Incrementar el capital escénico de los espectadores a través de talleres y otras actividades de formación.

Otro (especifique)

13. ¿Qué acciones considera más eficientes para conocer a los públicos habituales?

- Explotar los datos estadísticos generados por el sistema de ticketing.
- Hacerles encuestas periódicas para conocer sus hábitos e intereses.
- Organizar espacios de debate en grupos de espectadores para que puedan valorar la programación y manifestar sus intereses para futuras temporadas
- Otro (especifique)

14. ¿Considera necesario priorizar la creación de nuevos públicos?

- Es una prioridad por el valor público de las artes escénicas.
- Es una prioridad para conseguir una mayor sostenibilidad financiera de las prácticas escénicas.
- No es una prioridad, hay que dedicar todos los esfuerzos al mantenimiento y consolidación de los públicos habituales.
- Otro (especifique)

15. ¿Qué medidas considera más eficientes para la creación de nuevos públicos?

- Potenciar la presencia de prácticas escénicas de creación y consumo en el sistema educativo.
- Promover la oferta de programaciones familiares y para adolescentes.
- Promover primera experiencias escénicas en adultos con la ayuda de espectadores habituales para que valoren sus beneficios.
- Invertir en campañas de comunicación adecuadas que tengan notable impacto social.

Otro (especifique)

MERCARTES

MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

II Foro Mercartes 2016: cuestionario debate *online*

4. Profesionalización y desarrollo tecnológico de la gestión de las artes escénicas.

16. En una sociedad líquida y globalizada, ¿es imprescindible que la gestión de las artes escénicas esté en manos de profesionales especializados o es suficiente dedicarle horas por "amor al arte" como hasta ahora?

- Es imprescindible incrementar la especialización profesional de la gestión.
- La experiencia y dedicación puede compensar la falta de formación especializada.
- Lo más importante es el aprendizaje adquirido con la experiencia.
- Otro (especifique)

17. ¿Qué ámbitos funcionales requieren, prioritariamente, profesionales especializados?

- La producción ejecutiva.
- La producción técnica.
- La distribución.
- La comunicación.
- La gestión de públicos.
- La captación y gestión de recursos financieros.

Otro (especifique)

18. ¿El incremento de precarización laboral derivada de la crisis económica puede afectar negativamente al desarrollo del sector? ¿En qué sentido?

19. ¿Qué funciones se pueden externalizar sin riesgo para reducir costes estructurales?

- La producción ejecutiva.
- La comunicación.
- El mantenimiento y seguridad de las instalaciones.
- La atención a los públicos.
- Los servicios técnicos.
- Otro (especifique)

20. ¿En qué ámbitos de actividad es conveniente un mayor desarrollo tecnológico (con una mayor inversión en hard, en soft y en formación)?

- En los procesos de creación.
- En la producción.
- En la distribución de las producciones.
- En la exhibición.
- Otro (especifique)

21. ¿En qué sentido es necesario un desarrollo tecnológico en los ámbitos indicados?

22. Consideraciones finales: