

LAB MONZÓN ABRIL 2022 GRAMOLA PRO “JORNADAS PROFESIONALES DEL SECTOR MUSICAL”

“ACERCAMIENTO AL ECOSISTEMA MUSICAL DE ARAGÓN”

1. GRAMOLA PRO

La I Feria de la Música Aragonesa de Monzón albergó un espacio donde los agentes del sector de la música de la comunidad encontraron un espacio de reunión, debate y puesta en común de las oportunidades que ofrece el territorio para el desarrollo de las empresas y de los proyectos dedicados a la música. **Gramola Pro** es un lugar de encuentro para los profesionales de la música y para la ciudadanía, un espacio para tejer lazos entre ellos y compartir espacios de crecimiento y creación. En este marco, músicos, salas de conciertos, programadores, responsables de equipamientos públicos, festivales, empresas especializadas y promotores y fueron invitados a un *LABORATORIO* que les propuso trabajar propositivamente sobre el ecosistema de la música en la comunidad y las relaciones de los agentes que lo componen. El objetivo general era trabajar conjuntamente sobre el ecosistema de dotaciones culturales de la comunidad; sobre las funciones y relaciones de los agentes que lo componen; sobre distintos aspectos macro y micro que lo afectan; y sobre las posibilidades para una mayor articulación como espacio-red de encuentro, de escucha, de coproducción y de comunidad. Así nacieron *LOS LABORATORIOS*, un nuevo espacio de participación de los agentes del sector musical de Aragón impulsados desde **Gramola**.

2. EL LABORATORIO: ACERCAMIENTO AL ECOSISTEMA MUSICAL DE ARAGÓN.

Existen un gran número de instituciones e infraestructuras culturales; museos, bibliotecas, teatros, salas de exposiciones, centros culturales, centros sociales, iniciativas ciudadanas de distinta naturaleza que constituyen una de las mayores riquezas y potenciales del territorio.

Pero ¿qué ecosistema configuran esas dotaciones culturales? ¿qué tipo de relaciones existen entre ese entramado de agentes culturales? ¿Cómo se relacionan entre ellos?, ¿cómo colaboran las diferentes administraciones? ¿cómo se relacionan las instituciones con las iniciativas ciudadanas?, ¿cómo llevar a cabo proyectos que interrelacionen ámbitos como el cultural, el educativo, la investigación o el emprendimiento?

En definitiva ¿qué políticas y acciones podrían favorecer un mayor aprovechamiento de los recursos públicos y privados y activar todas sus potencialidades? ¿cómo es y cómo se articula la música en Aragón?

El objetivo principal de este laboratorio es hacer una primera aproximación al ecosistema musical aragonés a través de sus distintas partes y niveles. No se trata tanto de profundizar, como de conseguir tener un visión más transversal, holística, articulada y compartida. Y desde ahí, desarrollar-prototipar posibles siguientes pasos y acciones concretas.

Y planteamos hacerlo abriendo el diálogo con agentes del tejido cultural, comunidades de usuarios y públicos; poniendo el foco en sus especificidades, complementariedades y posibilidades de colaboración.

Elementos del ecosistema a analizar en el Laboratorio

A continuación, se presentan brevemente una serie de ecosistemas significativos para entender el conjunto del ecosistema. No están todos los que son y están presentados de una forma sintética (poco detallada), pero deberían servir para hacer una aproximación general al ecosistema y como base para el trabajo en cada una de mesas de debate y prototipado que se llevarán a cabo durante el laboratorio.

3. LAS MESAS.

MESA 1 La red de equipamientos culturales y la música.

Tema principal: Relaciones competenciales, temáticas y territoriales.

Descripción: Esta mesa se centra en el análisis y propuesta de un marco común de cooperación y transversalidad entre los distintos equipamientos municipales de carácter propiamente cultural y otros de proximidad que también acogen o podrían acoger actividades culturales. Esto incluye tanto la red de centros culturales y teatros, como las redes de museos municipales, escuelas de música, así como los Centros Culturales.

En esta mesa se materializa uno de los grandes retos de este Laboratorio, que no es otro que ser capaces de construir en común un sistema equilibrado de relaciones, con capacidad de escucha, atención mutua y colaboración entre instituciones diversas.

Cuestiones por abordar: Ámbitos específicos, transversales y especializados,

generalistas; público profesional / amateur; nivel de autonomía / interdependencia entre los equipamientos; equilibrio centro / periferia; relaciones interdepartamentales, prioridades programáticas a transversalizar y trabajar en común; procedimientos de toma de decisiones y trabajo en común; cumplimiento del código de buenas prácticas.

Objetivos: Se trata de identificar las características, potencialidades y limitaciones de cada uno de estos agentes y sus formas de relación; para crear un mapa en el que se señalen sinergias y complementariedades; y plantear posibilidades concretas y operativas de organización, trabajo, programación y recursos compartidos.

MESA 2 Economía.

Tema principal: Modelos económicos y profesionales y necesidades de los distintos sectores y mercados

Descripción: Vivimos una fuerte corriente de mercantilización de la cultura en todos sus estadios. Es necesario reflexionar sobre el porqué de esta cuestión (debilitamiento de la idea de la cultura como derecho frente a la de consumo cultural, industrialización y globalización del mercado cultural bajo el paradigma de las ICC, privatización de los servicios públicos culturales...), para plantear posibilidades en las que las dimensiones cultural, social y económica de la producción cultural, estén más equilibradas. A la vez, es evidente que la cultura está considerada un nuevo ámbito de oportunidad en lo referido a empleo, economía e innovación, tanto de manera directa como indirecta; por lo que resulta fundamental abordar esta cuestión de manera estructurada, si realmente queremos que aporte valor, tanto a los propios agentes culturales como al resto de la sociedad y no sea algo meramente instrumental y cortoplacista.

Cuestiones por abordar: Modelos de emprendimiento cultural, economía de la cultura; cadena de valor y especificidades sectoriales (atendiendo tanto a cuestiones de sectorialización -artes, industrias culturales, industrias creativas-, así como de dimensión o de situación de madurez o emergencia); tipos de apoyo en los casos pertinentes-, a la profesionalización, crecimiento; relación de la cultura con otros ámbitos de innovación y sectores productivos.

Objetivos: Se trata de hacer una primera aproximación al ecosistema de la economía de la cultura y las empresas; así como identificar a los diferentes agentes competenciales implicados en su desarrollo y señalar las principales cuestiones a abordar a corto, medio y largo plazo.

MESA 3 Espacio público y red

Tema principal: Actividad cultural ciudadana y la vida pública en el espacio urbano.

Descripción: Más allá de en las instituciones, la actividad cultural se desarrolla en todo un entramado de calles, plazas y pequeños grandes lugares del territorio; hilos y nodos de una posible red ciudadana que articulan la vida pública.

Cuestiones por abordar: Uso y disfrute del espacio público; actividades culturales en la calle; aplicación de las ordenanzas municipales (equilibrio entre flexibilidad y convivencia); apoyo institucional a la cultura viva comunitaria; Intervención de solares en desuso y espacios urbanos degradados; mediación sociocultural; red de iniciativas ciudadanas; relaciones entre el espacio público urbano y el espacio público institucional.

Objetivos: Se trata de pensar sobre la cultura ciudadana en el espacio público, a partir de la definición de posibilidades concretas de desarrollo de un proyecto como es el acceso a la cultura, más allá de su aplicación como mapa de iniciativas.

4. METODOLOGÍA.

La convocatoria se planteó en un único día articulado de la siguiente manera:

- Mañana: mesas de trabajo, abiertas a la participación y con agentes del sector, técnicos de las diferentes administraciones con representación en la comunidad, instituciones, entidades y empresas invitadas.
- Tarde: encuentro público y abierto a toda la ciudadanía, en el que se presentaron las propuestas de partida y los resultados de las mesas de trabajo y en las que se dio voz a las personas asistentes.

Cada una de las mesas contó con una persona encargada de la **relatoría** y de aportar una visión de contraste, activando preguntas clave y dando una visión exterior. Los relatores fueron reconocidos profesionales de la gestión cultural de Aragón.

También se contó con una persona encargada de asumir la labor de la **dinamización** de las mesas, Este rol fue asignado en cada mesa bien a responsables institucionales vinculados al sector musical

Mesas de trabajo: 7 de abril, de 10:30 h. a 14:30 h.

10:30 Introducción general / Bienvenida a los grupos por Antonio Villanova.

11:00 PRESENTACIÓN de los participantes de cada una de las mesas.

PRIMERA PARTE: Identificando.

11:30 - (30 minutos) INTRODUCCIÓN: por parte del representante Institucional de la situación / problemáticas de la mesa.

12:00 - (30 minutos) DIFICULTADES.

12:30 - (30 minutos) OPORTUNIDADES.

13:00 - Descanso de 15 minutos

SEGUNDA PARTE: Proponiendo.

13:15 (60 minutos) - PREGUNTAS / PROPUESTAS.

14:15 (15 minutos) - DEVOLUCIÓN PARA LA SESIÓN DE LA TARDE

14:30 - Cierre

5. PARTICIPANTES.

El número total de participantes en el laboratorio fue de 21 personas. En el aspecto territorial se consiguió cierto equilibrio ya que participaron profesionales de las tres provincias, si bien la representación de Teruel fue escasa en lo que al sector privado se refiere y nula en lo referente al sector público. Huesca fue el territorio mejor representado en ambos sectores y Zaragoza también tuvo una buena representación del sector privado, aunque adoleció de representantes públicos. En este sentido hay que destacar que la suspensión a última hora del anunciado plenario de la RAAE supuso un duro golpe a las previsiones de asistencia. Hay que destacar la falta de representantes de la Diputación General de Aragón en estas jornadas profesionales. La representación masculina fue mayoritaria (75%) pese al gran número de mujeres en el sector cultural.

Mesa 1 La red de equipamientos culturales y la música.

- Participantes: **Alfredo Martínez** (Festival Asalto, Zaragoza), **Carmen Esteban** (Festival Tocando el Cielo, Panticosa), **Leo Tena** (Festival MIL, Mora de Rubielos), **Elena Franco** (Técnica cultura Ayuntamiento de Monzón) y **José Manuel Glaría** (Presidente de SILVIS y vocal en la junta directiva de FIAVE. Zaragoza).

- Dinamizador: **Luis Lles** (Periodista y técnico emérito del Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca).
- Relator: **Juanjo Javierre** (Músico y Gestor Cultural. Huesca).

Mesa 2 Economía.

- Participantes: **Víctor Domínguez** (Plataforma Ocre. Zaragoza), **Antonio Villanova** (Gramola Monzón), **Luis Costa** (El 21 / Brizna / Aragón Sonoro. Huesca), **Miguel Mercadal** (Asociación de Promotores de Aragón. Zaragoza) y **Pepe Bardají** (SILVIS, Asociación empresarial de servicios audiovisuales y auxiliares de Aragón para el sector del Evento y la Cultura. Teruel).
- Dinamizadora: **Begoña Puértolas** (Festival Pirineos Sur. Huesca).
- Relator: **Pedro Canut** (Ariadna Proyectos Culturales. Huesca).

Mesa 3 Espacio público y red.

- Participantes: **Javier Benito** (Aragón en Vivo. Zaragoza), **Rosa Mur** (Asociación de Promotores de Aragón. Zaragoza), **Ana Escartín** (Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro), **Alfredo Fernández** (Plataforma Ocre/Festival Asalto. Zaragoza) y **Nacho Hernández** (SILVIS. Huesca)
- Dinamizador: **Luis Calvo** (Diputación de Huesca)
- Relator: **Tomás Gómez Perry** (Gestor Cultural/Aragón en Vivo. Zaragoza).

6. RESUMEN DE LAS RELATORÍAS: DIFICULTADES Y FORTALEZAS.

A. La red de equipamientos culturales y la música

DIFICULTADES:

- Equipamientos carentes de infraestructura escenotécnicas adecuadas. Problemas de diseño. Incremento de los costes de los conciertos.
- Falta de inversión pública en los equipamientos. Falta de mantenimiento. Falta de subvenciones destinadas a la creación y conservación de infraestructuras.
- Necesidad de mapeos desde las administraciones, especialmente desde la DGA. Falta de puesta en valor.
- Intrusismo profesional que deriva en carencias en la seguridad de espectadores y profesionales. Marco legal complejo y no unificado.
- Falta de formación continua en los técnicos y programadores. Carencia de conocimientos técnicos entre los responsables de los equipamientos y los trabajadores de estos.
-

- Desequilibrios entre zonas urbanas con exceso de equipamientos culturales y zonas rurales con falta de espacios para la música.
- Carencia de una bolsa de recursos compartidos que posibiliten la producción de conciertos y eventos musicales en zonas rurales y en riesgo de despoblación
- Necesidad de una normativa autonómica que favorezca la colaboración público-privada.

OPORTUNIDADES:

- Auge del asociacionismo tras la pandemia. Especialmente entre las empresas de servicios y los profesionales del sector. Sentimiento de identidad gremial que posibilita múltiples colaboraciones empresariales y fórmulas de ayuda mutua nuevas.
- Ubicación geográfica de Aragón en los ejes BCN- MAD y Levante-Cantábrico
- *Know How* de las empresas aragonesas
- Capacidad de innovación y resiliencia en el sector profesional y creativo.
- Cambios en los hábitos de consumo cultural que han propiciado una independencia del mercado del ocio nocturno.
- Las características del territorio favorecen el conocimiento mutuo entre los agentes del sector.

PREGUNTA PARA LA DGA: ¿Cuál es la posición de Aragón en el contexto nacional con respecto al gasto por habitante en materia de infraestructuras musicales? ¿Y en general en inversión autonómica dedicada a la música?

PROPUESTAS A LA DGA

- Recuperación por parte de la RAEE de la formación específica en producción musical para los técnicos municipales de cultura.
- Creación y mantenimiento de un mapeo.
- Revisión del Decreto de Regulación de Espectáculos Públicos en Aragón con participación de representantes sectoriales.
- Impulso autonómico de estudios de grado superior de FP, relacionados con el sector y descentralizados en Huesca y/o Teruel.

PROPUESTAS A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES: banco de recursos técnicos y líneas de subvenciones para equipamientos.

B. ECONOMÍA

DIFICULTADES:

- Las ayudas públicas: tensiones entre el sector asociativo y el sector empresarial. Autoprecarización del sector.
- El papel de las administraciones: la competencia ¿desleal?; la regulación de las subvenciones ¿probatio diabólica?; administraciones malpagadoras; otras fórmulas de apoyo más allá de las subvenciones y ayudas.
- ¿Las administraciones como promotoras de eventos?
- Las políticas educativas: pésimo estado de la educación artística que provoca la falta de renovación de públicos.
- La brecha demográfica. Un territorio despoblado.
- La cultura se mira en el espejo del Deporte como un sector que ha logrado la transversalidad y la interrelación con la ciudadanía.
- El trabajo en red y la cooperación como herramientas difíciles de gestionar.
- Crítica unánime a la DGA: falta de interlocución por la ausencia de técnicos especialistas en el sector; falta de ayudas al sector; retrasos en los abonos de las escasas ayudas; ausencia en los foros sectoriales (como el que nos ocupa).
- Una Ley de Mecenazgo autonómica como deseo.
- Complejidad de los procedimientos administrativos. Trabas en el acceso a las ayudas.

OPORTUNIDADES

- Nuevos espacios escénicos.
- El territorio por explotar.
- El turismo.
- El mecenazgo y los patrocinios.

C. ESPACIO PÚBLICO Y RED

DIFICULTADES

- Falta de coordinación y comunicación entre los agentes culturales.

- Falta de contacto con el público, ausencia de interlocutores.
- Excesiva dependencia de las ayudas, deberían servir para crecer, no para nacer o sobrevivir.
- No se concibe la cultura como industria desde la administración pública.
- Algunos de los funcionarios no entienden la cultura como el resto de los agentes, se centran más en el trabajo administrativo y burocrático.
- Sobreprogramación por parte de las empresas privadas.

OPORTUNIDADES

- Existen propuestas muy interesantes en nuestro territorio, algunos ejemplos:

Sonna <https://www.dphuesca.es/sonna-conciertos>

Lo **Mon** **Contemporáneo**
https://www.valledehecho.es/agenda_actividad/lo-mon-contemporaneo/98/

Brizna <https://www.briznafestival.com>

- Entorno natural único
- En las poblaciones más pequeñas el contacto con la población es más estrecho
- Generar puntos de encuentro como este
- Vincular las industrias culturales con el turismo
- Recuperar el concepto original de la RAEE, con jornadas de formación, encuentros de profesionales, etc.
- PROPUESTAS
  - Recuperar el concepto original de lo que fue la RAEE, con una gestión independiente y profesional.
  - Crear una RAEE “a la inversa”, donde el sector privado y el tercer sector puedan acceder a información de la administración sobre festivales y programas estables, fechas de convocatorias, contactos de técnicos y administraciones, etc...
  - Generar puntos de encuentro “estables” como esta feria.
  - Crear la asociación de Festivales Aragoneses.
  - Trabajar en la formación de los técnicos culturales.
  - Invertir en infraestructuras en los espacios públicos.
  - Crear una “ventanilla única” para acceder a la información, documentación y permisos para las actividades culturales

- Sobre las ayudas, que se generen en el tiempo pertinente.

7 CONCLUSIONES

El análisis de los contenidos de las tres mesas de trabajo arroja algunos temas y cuestiones transversales:

- LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: se percibe un claro malestar de los agentes del sector con las administraciones públicas en general y con la **DGA** en particular, aunque las **Diputaciones Provinciales** y, en menor medida la **administración local**, también son vistas más como una dificultad. Su **inacción legislativa**, su **falta de interlocución especializada y**, en definitiva, la **falta de políticas de futuro en materia cultural** son una constante. Hay que señalar la **ausencia de las Comarcas en la discusión**. Ni están ni se les espera.
- LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES. La **escasa cuantía de las ayudas**, la **tardanza en el abono de las mismas y**, de forma reiterada, la **complejidad en la tramitación administrativa** aparecen en las mesas como una **dificultad añadida para los agentes culturales**.
- EL TERRITORIO se muestra como un espacio, valga la redundancia, a redescubrir y a explotar por parte de los agentes del sector. El **paisaje** y la **naturaleza** como un **reclamo turístico** al que sumar la actividad cultural. La **puesta en valor de las pequeñas poblaciones** y la posibilidad de crear **bancos de recursos técnicos compartidos** que permitan las acciones musicales. La aparición de **festivales y proyectos en el medio rural y natural** certifican ese interés.
- LOS EQUIPAMIENTOS. La **falta de equipamientos culturales** adecuados para la realización de conciertos, **las carencias en su mantenimiento** y la ausencia, en muchos casos, de **técnicos especializados** son también una constante en las mesas. Se reclama a la DGA un **mapeo de los equipamientos** como herramienta para su **puesta en valor y visibilización**. En este sentido, desde Gramola, se solicita a la DGA la puesta en marcha de un plan de equipamientos culturales como un instrumento básico de planificación del territorio y que permita el acceso efectivo de la ciudadanía a la cultura y a la

música. Es necesario conseguir una **distribución territorial equilibrada** de forma **que las distancias y la movilidad asociada no actúen como factores disuasorios para la población**. Esto supondría un **factor de desarrollo socioeconómico y favorecería la cohesión social**.

- **EL SECTOR.** Los agentes culturales, pese a las dificultades, se perciben como un **sector vivo y conectado**. La pandemia favoreció el asociacionismo y ese factor, junto a las características del territorio, permiten un conocimiento mutuo entre los agentes que, a su vez, permite la **colaboración y el emprendimiento**. También se observa una **valoración muy positiva del nivel profesional adquirido en el tiempo por las empresas**. Al igual que ocurre en otros sectores de la cultura, se constata una **precarización en los trabajadores del sector**
- **LOS PÚBLICOS.** En el apartado positivo se observa una **evolución en los hábitos de los espectadores que ha desligado el disfrute de la música del ocio nocturno**. Aunque coexisten, los espacios y los horarios de los conciertos se han ampliado y han permitido llegar a más espectadores. En lo negativo **se percibe un parón en la creación de nuevos públicos** que se achaca, entre otros factores, a la **falta de políticas educativas en las enseñanzas artísticas**.
- **LA RED.** La RAEE (Red Aragonesa de Espacios Escénicos) concentra gran parte de las críticas a la única red pública de equipamientos culturales. La suspensión a última hora del plenario programado en Monzón no ayudó a mejorar esa percepción. **La valoración de su trabajo y aportación es negativa entre el sector**. Se echan en **falta actividades de formación y capacitación profesional**. **Se solicita, además, crear lugares de encuentro entre profesionales, como el caso de Gramola**

Fernando Cuadrado Plumareta

Coordinador laboratorios Gramola Pro 2022

Monzón, marzo de 2023