

Valoración del impacto en los sectores culturales de las ferias de artes escénicas

Comunicación para Escenium – Bilbao, febrero 2008
(Texto completo)

Presentada por: Toni González

Consultor internacional de las artes y las políticas culturales y coordinador de Escena Internacional Bcn

www.escenaintbcn.org

Presentación y experiencia en el estudio de las ferias

Escena Internacional Bcn opera como una red flexible de consultores y gestores culturales free-lance que se adapta a los proyectos y estudios propuestos. Se trata de una unión temporal de expertos interesados en desarrollar un determinado tema que haga avanzar la gestión de la cultura y las artes. Mi papel en Escena Internacional Bcn es de coordinador e impulsor de los proyectos.

Aunque nuestro interés por conocer los resultados de las ferias no es nuevo -muchas gente me conoce por mi participación en ferias como la de Tárrega, Huesca y actualmente Mov_s para el Mercat de les Flors- en Escena Internacional Bcn llevamos tres años estudiando el impacto de las ferias de espectáculos en los sectores artísticos. Estos estudios han sido realizados para la Generalitat de Catalunya, sobre la "Fira Mediterrània d'Arrel Tradicional de Manresa" del año 2005, para el "Mercat de Música Viva de Vic" en su edición del 2006 y actualmente estamos analizando nuevamente, por encargo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el impacto de la Feria de Manresa en su edición 2007. En este caso, hemos recibido el encargo expreso de desarrollar la metodología ya utilizada hace dos años.

Necesidad de los estudios de evaluación y de impacto

La evaluación de los resultados que se obtienen de la ejecución de proyectos o de la marcha de las organizaciones, aunque habituales en cualquier sector de la actividad privada o pública, no parece estar suficientemente implantada en los sectores de la cultura. Aunque podríamos caer en el pesimismo de pensar que la fuerte dependencia política de los sectores de la cultura hace innecesario evaluar los resultados, ya que lo que únicamente interesa es la capacidad de atracción mediática de los eventos, no nos detendremos en este hecho e iremos directamente al diseño de los estudios de impacto.

Así y todo, quizás una respuesta que estaría más cerca de nuestra propia realidad como técnicos sería pensar en el desconcierto que nos invade en el momento de decidir cuáles son las variables que se tienen que analizar en un estudio de impacto de un proyecto artístico. Lo cierto es que esta es una de las áreas de la gestión de la cultura más abandonadas, aunque

pienso que existe suficiente experiencia en el mundo como para solventar rápidamente este y cualquier otro problema que surja al definir las variables a analizar y la metodología a utilizar.

Objetivos de los estudios de impacto de ferias

Pero vayamos a lo que nos interesa: las Ferias de las Artes Escénicas. ¿Qué es lo que queremos conocer en el estudio de su impacto en los sectores artísticos?

Según nuestro punto de vista, el objetivo principal es triple:

- Conocer la eficacia de la feria entendida como tal, o sea, como espacio de intercambio de productos, ideas y conocimiento
- Evaluar el nivel de satisfacción por la calidad de los servicios y propuestas de los organizadores
- Conocer las opiniones de los participantes para mejorar el modelo de feria

Finalmente, uniendo toda la información obtenida nos aventuramos a hacer propuestas que permitan su evolución y superar los obstáculos que impiden su desarrollo.

El primer objetivo nos sitúa directamente en el excitante campo de la relación entre la economía y la cultura. Por un lado pretendemos conocer los datos de impacto directo meramente económico en la feria: ¿qué se contrata?, ¿cuánto se contrata? y ¿qué valor tienen todas las transacciones económicas? durante la feria y, sobre todo, posteriormente a ella. Además nos permitirá saber cuáles son las disciplinas artísticas más contratadas, los grupos más vendidos, la procedencia de los grupos más vendidos, el destino territorial de los grupos contratados y el tamaño o precio de los grupos más contratados.

En esta área meramente cuantitativa realizamos el ejercicio de indagar en los procesos del programador a la hora de contratar un grupo. Dicho de otra manera, analizamos el camino que realiza el programador desde el momento que conoce la existencia de un grupo o de un nuevo trabajo, lo ve, contacta con el productor y, posteriormente, lo contrata. Estos procesos acumulados se pueden representar gráficamente como un embudo en que la base son los espectáculos vistos en la feria y en el otro extremo (mucho más estrecho) aparecen los contratos realizados. Este gráfico nos definirá la eficacia de la feria y el potencial futuro o impactos indirectos.

Pero tan importante como el impacto comercial es el obtenido a partir de los intercambios de información y conocimiento. En los tres o cuatro días que suele durar una feria se producen infinidad de interacciones entre los asistentes que definen un complejo sistema de comunicaciones e intercambios de los cuales pueden surgir beneficios para la comunidad artística y para el desarrollo profesional de los asistentes individuales. Nuestro objetivo es conocer la eficacia de estos encuentros, el grado de satisfacción de las personas que participan en ellos y la calidad del material aportado o recibido.

La organización de la feria tienen un papel importante en poner al alcance de los grupos, organizaciones y profesionales inscritos toda una serie de servicios que favorezcan el intercambio, la visibilidad de las personas y organizaciones, y que todos los procesos tengan lugar en las mejores condiciones para que los intercambios sean efectivos. Así, en nuestros estudios, evaluamos el nivel de satisfacción de la calidad de los servicios ofertados por la feria,

la calidad y la idoneidad de las propuestas artísticas y de los servicios para el intercambio y el desarrollo profesional.

Para que los estudios alcancen la máxima utilidad se deben realizar periódicamente y así conocer la evolución temporal y las tendencias de los principales datos analizados. Nuestra recomendación es que cada tres años se realice un estudio completo de evaluación de la calidad de los servicios y, anualmente, se realice una valoración de la contratación.

Metodología

Los estudios de impacto los realizamos preguntando directamente tanto a los grupos y compañías que se encuentran en la programación (estudio de la oferta), como a los profesionales inscritos a ella (estudio de la demanda). Unos y otros aportan tanto datos específicos a su perfil profesional como otros datos que se complementarán entre ellos. En muchos casos, los correspondientes cruces y comparaciones proporcionan una mayor fiabilidad a los resultados.

Uno de los principales contratiempos con que nos encontramos es reconocer la fiabilidad de los listados de profesionales inscritos. Si, de un lado, la lista de grupos programados no presenta ningún conflicto, la de programadores inscritos puede incluir personas y organizaciones que no tengan que ver con los temas que pretendemos analizar. Así, para poder dar credibilidad a los resultados finales debemos realizar una primera tarea de depuración de los listados.

El trabajo de campo se realiza siguiendo métodos cualitativos y cuantitativos. Los resultados cuantitativos los obtenemos a partir de cuestionarios realizados al total de la población, una vez depurados los listados, y los cualitativos, también a partir de los cuestionarios, a los que añadimos entrevistas personales, mesas de discusión y seguimientos de casos.

Las entrevistas y mesas de discusión es una labor particularmente interesante por el nivel de cercanía que se establece con los protagonistas del estudio. Tanto un método como el otro proporcionan opiniones y valoraciones más completas que simplemente con los cuestionarios.

Los estudios de casos van un paso más allá respecto las entrevistas personales. Estos consisten en un seguimiento de una serie de profesionales asistentes a la feria, durante un periodo de tiempo de varios meses. A partir de los estudios de casos podemos conocer los procedimientos de toma de decisión sobre contrataciones y de consolidación de las ideas y secuelas de la feria.

Resultados de los estudios efectuados

La realización de los estudios de impacto y evaluación nos proporciona una elevada cantidad de información referente a la feria y sus potencialidades. De todos los datos obtenidos voy a tratar de extraer algunas conclusiones que pueden ser de aplicación universal a una mayoría de ferias de España. Dichas conclusiones pueden ser de ayuda para el diseño de las ferias y hacerlas avanzar hacia un modelo adaptado a las propias realidades de las comunidades y de las artes escénicas.

Así, se pueden aventurar las siguientes conclusiones de tipo universal:

- En general, los artistas, grupos y compañías son más críticos que los programadores en la valoración de las ferias ya que consideran su utilidad inferior. De todas maneras,

grupos y programadores se muestran satisfechos y mantiene un nivel superior al 60% en la valoración de la utilidad de las ferias

- Los grupos programados valoran muy positivamente, y en primer lugar, la oportunidad que las ferias les proporcionan de promoción y publicidad. Por otro lado, la posibilidad de ser contratados la perciben como una posibilidad más remota
- Los grupos y artistas consolidados valoran las ferias por su capacidad de conocer nuevos programadores y abrir nuevos mercados principalmente fuera de la comunidad y en el extranjero. Por su parte, los grupos emergentes valoran obtener contactos y la posibilidad de entrar en circuitos de “sinergias y cadenas informales” que ayudarán a lanzar su carrera profesional
- En general, la percepción de grupos y artistas es que el nivel de contratación en las ferias es bajo. Consideran que la principal razón de ello es la poca asistencia de programadores con capacidad de compra
- El número de contrataciones reconocidas por grupos y artistas son inferiores a las que reconocen los programadores. Al contrario, el valor económico de la contratación es superior el que aportan los grupos y artistas que el que reconocen los programadores
- En general el nivel de satisfacción de los programadores es siempre alto, aunque cuando se les pregunta por la utilidad de algunos servicios para su actividad profesional, el nivel de satisfacción desciende
- Los programadores valoran las ferias por la oportunidad de ver nuevos trabajos artísticos y para el propio desarrollo profesional. En este sentido, valoran que las ferias dediquen más tiempo y espacios al intercambio de experiencias profesionales y el debate sobre aspectos que afecten su labor profesional
- La mayoría de profesionales consideran las ferias necesarias como lugares de encuentro e intercambio, donde se crean y consolidan las redes de contactos (formales y informales) para un futuro desarrollo profesional y del mercado. Estos dos elementos, mercado y encuentro, se perciben indisolubles a las ferias

De estos resultados se puede concluir que las ferias se valoran tanto por su capacidad en generar encuentros e intercambios como por su capacidad de ser un estímulo económico al sector. Los resultados obtenidos convergen en este paradigma que es la base para el desarrollo de las artes escénicas, las cuales, aunque económicamente no representen un volumen substancial de transacciones, a nivel de creación de contenidos y nuevo pensamiento son necesarias para el desarrollo social y cultural de nuestras comunidades.

Hacia un nuevo paradigma de las ferias en España

Las relaciones y la articulación de redes de intercambio en el sector de las artes escénicas debería considerarse como una de las principales necesidades de la gestión de la cultura. En este sentido, en nuestro país las ferias representan el principal activo para ello. Si en Europa el trabajo de las redes culturales se ha extendido ampliamente hasta ser un constituyente básico de los sectores culturales, en España y en las artes escénicas, las ferias constituyen su representación local.

Por otro lado, las ferias constituyen el espacio ideal para la formación continuada de los profesionales y para la diseminación de nuevos conceptos para la gestión de las artes escénicas. No sería nada nuevo decir que el discurso sobre políticas culturales y de gestión de organizaciones artísticas en España se sitúa en niveles bajos, así como el nivel de capacitación y puesta al día de muchos operadores culturales. En el sector de las artes escénicas las ferias realizan el rol básico de la formación y puesta al día de los profesionales del sector. Este rol debería ser reconocido y a su vez potenciado por los organizadores.

Los profesionales valoran las ideas nuevas que descubren en las ferias y, por esta misma razón, las ferias deberían ser los escaparates de las nuevas corrientes escénicas y de los artistas emergentes. Si las ferias han de servir para formar, por lo mismo han de servir para reconocer las propuestas artísticas innovadoras y los nuevos artistas. De la misma manera, las ferias son el ámbito ideal para conocer qué hay de nuevo en otras comunidades y en el extranjero.

Por todo lo dicho se desprende que las ferias han de mirar al futuro como:

- Espacios para el intercambio y puesta a punto de ideas y conocimiento para el desarrollo profesional de los participantes
- Lugares para el conocimiento de las nuevas propuestas artísticas innovadoras y de los artistas emergentes de la comunidad
- Permeables con las nuevas propuestas, ideas y creadores de fuera de la comunidad y del extranjero
- Plataformas de proyección de los artistas emergentes en la propia comunidad y de los artistas consolidados fuera de ella

A partir de lo dicho, los organizadores de las ferias han de poner todos los elementos a su alcance para que se puedan hacer realidad estos modelos. Toda feria debería tener sus espacios para el debate, el encuentro, las presentaciones y la exhibición de los nuevos artistas. De esta manera serán estructuras válidas para que las artes escénicas se proyecten al futuro.

Para acabar me gustaría insistir en la necesidad que tiene toda feria de espectáculos (al igual que toda actividad cultural y artística) de conocer los resultados que se obtienen de su actividad. La realización de estudios de impacto es una herramienta necesaria si se quiere mejorar un servicio público realizado para que artistas y programadores se puedan conocer mutuamente y edificar un sistema eficiente de intercambio de información.