

LEHENDAKARITZA

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza

PRESIDENCIA

Secretaría General de Acción Exterior
Delegación de Euskadi para la Unión Europea

EL FUTURO DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO FRENTA CONSECUENCIAS CRISIS CORONAVIRUS-

Principales conclusiones del webinar organizado
por IETM – Red internacional de artes escénicas contemporáneas)
3 de abril de 2020

Una reciente Encuesta sobre el Coronavirus diseñada por IETM muestra que la crisis de COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sector en el sector cultural y creativo. Por un lado, diferentes gobiernos han respondido con medidas de emergencia y las organizaciones culturales y artistas individuales han mostrado una solidaridad y cohesión.

¿Pero, qué sigue? ¿Cómo transformamos los planes de supervivencia urgente en estrategias de reactivación duradera? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro sector no se deje de lado en medio de otra crisis económica? En esta sesión online, se comentaron los resultados de la Encuesta¹ que IETM ha realizado a sus miembros con el objetivo de recopilar información sobre las dificultades y necesidades del sector en sus países.

La encuesta contiene una recopilación de enlaces a recomendaciones para iniciativas a mediano y largo plazo.

BREVE RESUMEN DE LA ENCUESTA DE IETM:

En la encuesta disponible en la web se detalla la situación del sector en este momento delicado en el que se ha restringido el movimiento y se han cancelado los eventos y cerrado salas. La encuesta muestra el punto de vista de los miembros de IETM, que explican **cómo ha afectado la crisis del COVID al sector en sus países, las medidas tomadas por los gobiernos y las necesidades** del sector hasta el momento. Sobre todo, se destacan cinco puntos:

1. Los artistas independientes son los más afectados. No tienen ingresos ni perspectivas de trabajo,
2. El aspecto internacional de las artes escénicas sufrirá mucho debido a la prohibición de grandes eventos y reuniones, así como la restricción con respecto a la movilidad. La circulación y la movilidad serán posiblemente lo último que recuperará la normalidad cuando esta crisis comience a disiparse lentamente. El desvío de fondos para el sector hacia otras necesidades también es un problema,
3. La pérdida económica y financiera es enorme, pero también la desconexión con la audiencia. Según destacan algunas voces: *“Las consecuencias más negativas que enfrentamos es la falta de comunicación entre artistas y audiencias. El valor de este intercambio es mucho, mucho mayor que el económico ”,*

¹ Disponible en inglés en el siguiente enlace: <https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward>

LEHENDAKARITZA

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza

PRESIDENCIA

Secretaría General de Acción Exterior
Delegación de Euskadi para la Unión Europea

4. Las herramientas digitales están salvando el día para muchos artistas; sin embargo, el componente en vivo de las artes escénicas sigue siendo un componente crucial y no debe subestimarse.

Además, la encuesta también **recoge diversas iniciativas** que se han llevado a cabo para reactivar el sector: intercambio de información, crowdfunding, sesiones en línea... Son medidas que distintos artistas han llevado a cabo para compensar el cierre de teatros y salas y cancelación de eventos, exposiciones, actuaciones... Sin embargo, **la sensación global es que a pesar de la gran solidaridad mostrada entre artistas**, los gobiernos se han centrado en financiar el sector mediante "créditos de rescate", que, a pesar de ser una gran ayuda en este momento, no son sostenibles a largo plazo.

Muchos de los participantes en la encuesta resaltaron que habrá que hacer un gran **esfuerzo para asegurarnos de que el sector no colapse en un año o dos por falta de ayudas a largo plazo**.

EL DEBATE: LA VISIÓN A FUTURO DEL SECTOR Y LAS DIFICULTADES ACTUALES

El webinar prosiguió con un extenso debate moderado por Gorkem Acaroglu (directora de teatro turco/australiano y artista interdisciplinaria) que se centró en dos cuestiones principales:

- ✓ la visión a futuro del sector (de aquí a un año),
- ✓ las dificultades actuales del sector para llegar a cumplir esa visión.

Visión a futuro del sector:

El punto más destacado y comentado entre los participantes sobre como imaginan el futuro del sector es que deberá ser uno en el que **el artista vuelve a ser el centro**, en lugar de que el artista se vea comprometido y constreñido por la financiación y las ayudas. El futuro del arte debe ser uno en el que el modelo de gestión haya cambiado y no centrado en lo económico sino que se enfoque en el arte y los artistas. El modelo que se propone hoy en día, principalmente a partir de políticas estratégicas, es la forma empresarial de hacer negocios en la cultura. El arte se aborda principalmente como Industrias Culturales y Creativas/ICC en la mayoría de los mensajes se basan en esta lógica de producción y consumo y que esta es también la lógica que se transmite a la sociedad y al público.

Sin embargo, algunas personas del sector no están de acuerdo con este enfoque y les gustaría poner énfasis en el papel social de la cultura. Para llegar a lograr esta visión, quizá este momento de crisis es el adecuado para cambiar esa lógica y asegurarnos de que la audiencia entienda que no existen las ICC sin la protección de los artistas y el contexto para la creatividad y la creación artística.

LEHENDAKARITZA

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza

PRESIDENCIA

Secretaría General de Acción Exterior
Delegación de Euskadi para la Unión Europea

Por otra parte, muchos participantes en la encuesta destacaron su acuerdo en que la crisis actual pone de relieve las **deficiencias estructurales e intrínsecas a las políticas gubernamentales en el sector cultural y creativo**. Algunos participantes destacaron la falta de comunicación entre el sector y los ministerios encargados de la creación de políticas y requisitos de financiación. La falta de información actualizada y fiable sobre los artistas y organizaciones del sector en una región o Estado pueden llevar a que las políticas se diseñen con información y datos erróneos y sean prácticamente ineficaces.

Igualmente se prioriza la necesidad de un contacto más directo con los artistas y no solo a nivel del sector cultural y creativo, pero igualmente sectores económicos y sociales en los que la cultura y la creatividad están implicados. Las actividades artísticas han ganado un mayor interés durante el confinamiento, y muchos centros educativos han incorporado la cultura y el arte en el plan de estudios en un porcentaje mucho mayor.

Otra gran preocupación de la situación actual es **la falta de conexión con la audiencia**. Para muchos artistas las actuaciones o exposiciones en vivo son su mayor fuente de ingresos, encontrándose en la actualidad todas las salas de exposiciones, centros culturales, cines y conciertos cerrados por un periodo indeterminado desde mediados de marzo. La situación actual no permite este tipo de interacción con el público, lo que ha perjudicado gravemente a una gran parte del sector.

Como es sabido, muchos eventos han sido cancelados y a muchos organizadores les ha resultado difícil encontrar formas de mantener esa conexión e interacción con el público. La mayoría han optado por aprovechar el potencial de las redes sociales, pero muchos advierten que no tienen la capacidad técnica ni personal de organizar toda una plataforma digital en tan poco tiempo. Además, la cancelación de eventos como festivales, sin poder prever una fecha de reapertura o celebración, conlleva dificultades a la hora de planificar a largo plazo y programar próximos eventos para no perder audiencia. Por el momento, la mayoría de las organizaciones están recurriendo a publicar entrevistas con artistas y hacer uso de los archivos, con el objetivo de conservar el interés mientras haya confinamiento.

En este contexto, **el contenido en línea ha ganado popularidad** en los últimos años y actualmente esta demanda ha crecido debido al aislamiento de una gran parte de la población. Es cierto que el *streaming* y el contenido online pueden ser una gran forma de diversificar, expandirse y atraer más gente. Sin embargo, muchos de los participantes subrayaron que **estos medios son insostenibles**, más cuando se ofrecen de forma gratuita, como el camino a seguir en el futuro. El trabajo que hacen los artistas tiene un valor y la población debe tomarlo en consideración. Quizá en la situación actual el contenido online gratuito sea una buena forma de seguir en contacto con la audiencia, pero a largo plazo es necesario **buscar formas de poner en relieve el valor de las artes escénicas y mostrar cómo deben ser consideradas y atendidas al mismo nivel que otros sectores**. Esto se puede hacer a distintos niveles, implicando a las autoridades, a la población, así como los medios de comunicación.

LEHENDAKARITZA

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza

PRESIDENCIA

Secretaría General de Acción Exterior
Delegación de Euskadi para la Unión Europea

Propuestas para realizar las visiones a futuro del sector:

Existen ya distintas iniciativas tanto públicas como privadas para reavivar y mantener el sector a flote durante la crisis. Como ejemplo, destacar una colaboración entre el Consejo de las Artes del Reino Unido y la BBC en la creación de un programa llamado “Cultura en cuarentena” para dar una mayor exposición pública de la práctica artística y mitigar las consecuencias de la pérdida de empleo de los artistas. Pero **la visibilidad no es suficiente y es necesario involucrar a los artistas en los procesos de toma de decisiones** y ponerlos en el foco de atención no solo para monetizar su trabajo sino por la importancia que tienen las artes y la cultura en nuestra sociedad. Además, no se trata solo de la sostenibilidad económica de las artes, sino que **hay que tener en cuenta muchos otros sectores ya que la financiación de la cultura se enmarca dentro de un marco más amplio de la economía**. Un cambio hacia las visiones de futuro comentadas mas arriba conllevará insertar nuevos modelos económicos e implicará un diálogo interdisciplinar.

En conclusión, la mayoría de los asistentes al webinar apostaron por un futuro del sector centrado en el artista y menos en lo económico. Para ello es necesario concienciar a la población de la importancia del arte y la cultura no solo como negocio de entretenimiento sino como un sector vinculado con la innovación y la internacionalización, debiendo valorarse al mismo nivel de cualquier otro. Igualmente se concluyó, que **el momento actual de contexto coronavirus y confinamiento, las artes están ganando terreno en la vida diaria de los ciudadanos siendo el momento idóneo para impulsar cambios estructurales** que lleven al sector hacia esa visión y aseguren un futuro más sostenible y a largo plazo.