

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

SEPTIEMBRE 2022

Principado de
Asturias

Consejería de Cultura,
Política Lingüística
y Turismo

INDICE

Presentación, objetivos y metodología del estudio	3
Impacto económico de la Industria Cultural en Asturias	11
Análisis de los resultados globales del estudio cuantitativo	17
Cifra de facturación y variación durante la pandemia	18
Cifras de empleo y variación durante la pandemia	26
Políticas de igualdad en las empresas del sector de la Industria Cultural	31
Opinión sobre las ayudas y subvenciones disponibles	36
Necesidades formativas y de personal cualificado	42
Situación actual y necesidades en materia de digitalización	45
Cooperación entre empresas de la Industria Cultural	48
Análisis de los resultados para cada subsector de la Industria Cultural	52
Análisis del sector de las artes escénicas	53
Análisis del sector del cine y el audiovisual	63
Análisis del sector de la música	74
Análisis del sector de las artes visuales	88
Análisis del sector de les lletres	103
Análisis del sector de los videojuegos	119
Análisis del sector de la cultura tradicional y popular asturiana	126
Análisis del sector de las instituciones culturales	133
Conclusiones y propuestas de actuación globales	117

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Objetivos y metodología del estudio

Presentación objetivos y metodología del estudio

Sin duda, el conocimiento es hoy día uno de los principales activos de cualquier economía. La creación cultural surge, por supuesto, del conocimiento, pero también de la creatividad y de la puesta, al servicio del público, de las ideas y el talento de numerosos profesionales que viven de la comercialización de sus creaciones en sus diversas modalidades, desde la música, la literatura o el teatro hasta el cine o los videojuegos.

La cultura tiene una dimensión económica de gran trascendencia en el desarrollo económico y social de nuestra región. Cada vez es más frecuente que el sector de la cultura emplee herramientas empresariales para la gestión de sus recursos y para acercar a sus clientes su producción pese a que en muchos casos no sea percibido como un sector industrial más.

Sin embargo lo es y, por este motivo, es del máximo interés caracterizarlo, identificar a las empresas y profesionales que lo integran y cuantificar su nivel facturación, el nivel de empleo generado y su aportación a la creación de riqueza en el Principado de Asturias.

La pandemia derivada del COVID-19 ha afectado en mayor o menor medida a todos los sectores de la economía asturiana, aunque de manera muy especial, al sector cultural y creativo por lo que es necesario actualizar la información disponible sobre el mismo para poder elaborar y planificar medidas de apoyo adaptadas a sus necesidades concretas.

Por todo lo señalado anteriormente, el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Museos de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo impulsa la realización de este trabajo basado, tanto en la recogida de información como en su posterior volcado, análisis y elaboración de conclusiones con los datos recogidos.

El trabajo consiste en la elaboración de una base de datos con las empresas y profesionales del sector. A partir de esa base de datos la realización de una encuesta para caracterizar al sector, conocer el impacto de la crisis sanitaria sobre su actividad y sus principales necesidades. Y, finalmente, el desarrollo de unas mesas de trabajo para profundizar en las necesidades detectadas y en sus posibles soluciones.

El desarrollo del estudio, por tanto, ha comprendido tres fases: creación de la base de datos, organización de las mesas de trabajo y realización de la encuesta.

Creación de la base de datos

Uno de los objetivos de este trabajo ha consistido en la creación de una base de datos de empresas y profesionales pertenecientes al sector de la Industria Cultural en el Principado de Asturias.

Las principales fuentes de información para llevar a cabo este trabajo han consistido en los datos procedentes del Registro Mercantil y el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Pese a tratarse de información procedente de registros oficiales, no siempre es completa o incluso correcta por lo que ha sido necesario desarrollar un proceso de depuración de la base de datos contrastando la información con la que el INE proporciona (a nivel estadístico no individualizado) a través del Directorio Central de Empresas o la Encuesta Estructural de Empresas.

También se ha contrastado esta información con los datos estadísticos que facilita la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias o el Ministerio de Cultura y Deporte.

Una vez creada la base de datos en bruto y, realizada una primera depuración de la misma se ha procedido a incorporar información adicional.

En este proceso se ha validado cada registro, uno por uno, y se ha añadido información relativa a direcciones postales o teléfonos de contacto alternativos, correos electrónicos de contacto, páginas web e incluso las coordenadas de geolocalización para poder ubicar a cada empresa geográficamente.

Este proceso ha sido exhaustivo en el caso de todas las empresas con personalidad jurídica y más limitado en el caso de las personas físicas debido a las dificultades de acceso a este tipo de información en aplicación de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla.

En cualquier caso, la información que figura en la base de datos creada en este estudio, es suficientemente completa como para permitir el cruce de datos entre este fichero y los que obran en poder de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, lo que permitirá incorporar información adicional no accesible al público.

La base de datos obtenida ha permitido identificar a las 1.654 empresas y profesionales pertenecientes a la Industria Cultural en Asturias aportando información sobre el sector de actividad de pertenencia, datos de contacto, geolocalización (en el caso de las personas jurídicas), web, cifra de facturación, número de empleados, ...

Esta base de datos constituye uno de los productos entregables de este trabajo y la base sobre la que se ha llevado a cabo la encuesta de caracterización, situación y necesidades de la Industria Cultural.

Reuniones de trabajo de las mesas sectoriales

La finalidad del estudio no consiste simplemente en la elaboración de un registro de empresas sino que lo que se pretende es obtener información relevante para el diseño de acciones que puedan contribuir en su desarrollo económico y social.

Por este motivo se consideró primordial contar con la colaboración de los propios profesionales del sector a través de la participación en reuniones de trabajo -una por cada mesa sectorial- en las que se ha tratado de conocer cuál es la situación actual a la que se enfrenta cada uno de los sectores y sus principales necesidades.

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

- Describir la situación actual general para cada uno de los subsectores de la Industria Cultural.
- Analizar la situación del mercado y la demanda.
- Analizar el marco normativo sobre el que trabaja cada uno de los subsectores, ineficiencias de la legislación y posibles modificaciones a realizar.
- Conocer sus necesidades de financiación, así como de ayudas y subvenciones.
- Analizar la formación en el sector, cualificaciones, profesionalización del sector, necesidades, ...
- Conocer el grado de implantación de las nuevas tecnologías dentro del sector y necesidades.
- Definir propuestas de actuación para mejorar la situación del sector en el futuro.

Para la consecución de esta parte del estudio se ha desarrollado una metodología cualitativa tal y como son los grupos de discusión.

Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un ambiente no directivo. Durante el transcurso del grupo, los participantes exponen sus ideas y comentarios en común, respondiendo además a las ideas y comentarios que surgen en la discusión.

En este caso, se diseñaron ocho mesas de trabajo en función de los ocho subsectores de actividad en los que se dividió el sector cultural.

- Mesa 1. Artes escénicas
- Mesa 2. Cine y audiovisual
- Mesa 3. Música
- Mesa 4. Cultura popular
- Mesa 5. Artes visuales
- Mesa 6. Lletres
- Mesa 7. Videojuegos
- Mesa 8. Instituciones Culturales

Las distintas sesiones de trabajo fueron grabadas (previo consentimiento de sus informantes) para su posterior análisis. A lo largo de este documento se presentan, en un capítulo para cada subsector, los principales temas tratados, acompañados de aportaciones literales de sus participantes.

Encuesta a las empresas y profesionales

Una vez elaborada la base de datos de empresas y profesionales del sector se ha procedido a elaborar una encuesta cuyo objetivo principal consiste en conocer, cuantitativamente, cual es la situación del sector, caracterizar su actividad, medir el impacto de la pandemia sobre su actividad e identificar cuáles pueden ser sus principales necesidades en relación con las ayudas y subvenciones, necesidades formativas, necesidades en materia de digitalización, ...

Este objetivo general se desglosa, para la fase cuantitativa del estudio, en los siguientes objetivos específicos:

- Conocer sus cifras de facturación y caracterizarlas en función de su procedencia (público / privada), lugar de generación o fuente de ingresos, así como su variación durante la pandemia y su posterior recuperación.
- Conocer sus cifras de empleo, anteriores y posteriores a la pandemia así como el uso de ERTES durante la misma.
- Valoración del marco normativo que afecta actualmente a cada subsector y sugerencias de mejora.
- Valoración del actual sistema de ayudas y subvenciones y sugerencias de mejora.
- Valoración del actual sistema formativo, necesidades de formación y dificultades para contratar personal suficientemente cualificado en Asturias.

- Conocer el nivel de implantación de los Planes de Igualdad y la posible existencia de desigualdades de género en la Industria.

- Conocer el nivel de adopción de las nuevas tecnologías y sus principales necesidades en materia de digitalización.

- Conocer el nivel de colaboración que existe actualmente entre las empresas del sector.

Además de estos objetivos, comunes a todos ellos, habría que añadir algunos más específicos relativos a cada sector con el propósito de caracterizar con mayor nivel de detalle su actividad. Por este motivo, además del cuestionario genérico se diseñó un cuestionario adaptado para artes escénicas, artistas de las artes visuales, galerías de arte y salas de exposiciones, cine y audiovisual, editoriales, librerías, artistas y grupos musicales, discográficas, promotores musicales y videojuegos.

El trabajo de campo, fue laborioso debido a la dificultad para contactar con los profesionales autónomos en determinados sectores por lo que se prolongó entre los meses de mayo y julio.

En la encuesta participaron un total de 243 empresas y profesionales por lo que el margen de error es del +/- 5,8% para un nivel de confianza del 95,5% en la condición más desfavorable ($p=q=0,5$). En el anexo estadístico puede consultarse el número de encuestas realizadas para cada subsector de actividad.

Cuantificación económica de la Industria Cultural

Finalmente, otro de los objetivos prioritarios del estudio ha consistido en cuantificar los principales indicadores económicos del mismo: facturación e impacto directo, indirecto e inducido de este sector en el empleo y el VAB del Principado de Asturias.

Para cuantificar los efectos de la Industria Cultural sobre el sistema económico de la región se han empleado las tablas input/output (TIO) de Asturias del año 2015 facilitadas por SADEI, los datos de la Contabilidad Regional provistos por el INE y los estados contables de las empresas pertenecientes a este sector depositados en los Registros Mercantiles (cifra neta de negocios).

La cifra neta de ventas obtenida expresa el valor de la producción a precios básicos, esto es, antes de que se sumen impuestos indirectos y se resten las subvenciones percibidas por la venta o producción del bien o servicio. El valor de la producción de las empresas se agrega de acuerdo a la agrupación por ramas de actividad R66.

A continuación, se obtiene el VAB generado por cada rama de actividad multiplicando el valor de la producción por los coeficientes de valor añadido estimados a partir de las tablas input/output (TIO) de Asturias. En este proceso se aplica, tal como aconseja la metodología del INE, simples hipótesis de proporcionalidad, dado que un modelo más sofisticado no garantizaría estimaciones más fiables.

La suma de los VAB de dichas ramas de actividad proporcionará el VAB generado por la Industria Cultural en el Principado de Asturias, el cual, puesto en relación con el total VAB generado en la región nos indicará el peso de la Industria Cultural en la economía regional. Este dato constituye el efecto directo sobre el VAB de la actividad económica del sector.

El modelo input-output permite analizar, además, los efectos de realimentación que se producen en el sistema económico a partir de un shock inicial de la demanda final.

Así, los efectos de la demanda no se agotan en la mera producción de bienes y servicios, sino que se difunden en el resto del tejido productivo generando lo que se conoce como efectos indirectos.

El efecto indirecto sobre el VAB hace referencia a esos efectos en cadena que el sector de la Industria Cultural origina sobre el resto del sistema económico, al demandar a su vez otros insumos y factores de la producción, en el desarrollo de su actividad.

Conocida la demanda final ligada al sector de la Industria Cultural, se puede estimar el efecto directo e indirecto a partir de la siguiente expresión general derivada del modelo de Leontief:

$$T_q = (I - A)^{-1} \cdot T_y$$

donde T_y es la demanda final de la Industria Cultural (neta de importaciones) o efecto directo de la Industria Cultural estimado en el apartado anterior; $(I - A)^{-1}$ es la matriz de multiplicadores de Leontief, y mide el impacto de interdependencia, directo e indirecto, ejercido sobre todos los sectores en respuesta a un cambio unitario en la demanda final de un sector concreto. Finalmente, T_q , es la producción total de la Industria Cultural, la cual es necesariamente mayor al englobar dentro de la misma tanto los impulsos directos de la demanda final del sector cultural como los indirectos, resultado de las interrelaciones de las ramas de actividad.

Los efectos indirectos sobre el VAB se obtienen pues de forma simple restando los efectos directos de los efectos totales:

$$T_q - T_y$$

Para realizar dichos cálculos se emplean los datos del sistema input-output siendo preciso asumir unas hipótesis de relación tecnológica y estabilidad temporal de las funciones de producción con las que se generan los diferentes tipos de productos.

El efecto inducido sobre el VAB es el resultado de los gastos adicionales en consumo realizados por las familias como consecuencia de las rentas del trabajo percibidas de los efectos directos e indirectos generados por la Industria Cultural.

Para ello se utiliza el mismo modelo de Leontief pero con un vector de demanda final ampliado T_y^* por la demanda de bienes de consumo, generados por los ingresos de los agentes económicos que participan en las actividades de la rama de actividad considerada.

$$T_q' = (I - A)^{-1} \cdot T_y^*$$

Los efectos inducidos se obtienen restando las producciones totales del sector cultural estimadas con y sin demanda final ampliada:

$$T_q' - T_q$$

Para cuantificar el empleo directo generado por el sector de la Industria Cultural, se toma como base la producción de cada rama de actividad y las estimaciones del empleo por ramas de actividad que proporciona la contabilidad regional de Asturias. En este sentido, es preciso asumir, tal como reconoce el INE, la hipótesis de que el contenido en empleo por unidad de output es constante.

Si se cuenta con el vector de empleo por rama de actividad de la contabilidad regional entonces se puede obtener también el empleo indirecto ligado a un vector de demanda final a partir de la siguiente ecuación:

$$\Pi = \lambda \cdot (I - A)^{-1} \cdot T_y$$

Donde Π es el contenido total de empleo (directo e indirecto); y λ representa un vector de empleo por unidad de output obtenido de la contabilidad regional.

Para su cálculo es preciso asumir los supuestos habituales de estabilidad en la relación tecnológica (matriz A), y de generación de empleo (matriz λ).

De forma análoga, el empleo inducido es aquel que es resultado de tener en cuenta los gastos adicionales en consumo realizados por las familias como consecuencia de las rentas percibidas de los efectos directos e indirectos de la Industria Cultural.

$$\Pi' = \lambda \cdot (I - A)^{-1} \cdot Ty^*$$

Los efectos inducidos se obtienen de forma simple restando los empleos totales de la Industria Cultural estimados con y sin demanda final ampliada:

$$\Pi q' - \Pi q.$$

Una vez definidos los objetivos del estudio y explicada la metodología empleada para llevar a cabo el mismo se procede a mostrar en este informe los principales resultados obtenidos.

El informe se organiza en cuatro grandes apartados. El primer apartado muestra los resultados relativos a la cuantificación económica de la Industria Cultural: cifras de facturación, empleo y VAB.

El segundo apartado muestra los resultados más significativos del estudio cuantitativo en el que se da respuesta a las principales necesidades de información plasmadas en la encuesta. En este apartado se hace más énfasis en los datos globales y se destacan, en los casos más significativos, las principales diferencias detectadas entre sectores.

El tercer gran apartado ofrece los resultados obtenidos a través de las mesas de trabajo a nivel cualitativo aunque el epígrafe de cada subsector comienza realizando una breve descripción cuantitativa de cada uno de ellos.

El cuarto y último epígrafe resume las principales propuestas de actuación que pueden extraerse del estudio.

Junto con este informe, el estudio se completa con un detallado anexo con la tabulación cruzada de la encuesta en todas sus variantes y con la base de datos de empresas y profesionales pertenecientes a la Industria Cultural del Principado de Asturias

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Impacto económico de la Industria Cultural en Asturias

La definición de lo que es el sector de la Industria Cultural es un requisito imprescindible si se desea medir su impacto económico en la economía regional, aunque no es una tarea sencilla dado que existe numerosa literatura al respecto y, en muchos casos, no coincidente.

Generalmente suele hacerse una distinción entre lo que son industrias culturales, en las que se integran empresas y profesionales cuya actividad principal está relacionada con la creación, producción y comercialización de contenidos de naturaleza cultural y, por otro lado, las industrias creativas, en la que están incluidas aquellas actividades en las que el producto o el servicio incluye un elemento creativo o artístico.

Entre las primeras se incluyen los sectores de las artes escénicas, artes visuales, editorial, audiovisual, la música, el patrimonio y la artesanía mientras que entre las segundas habría que considerar la arquitectura, el diseño industrial, la publicidad y el software.

En el caso que nos ocupa, se ha considerado Industria Cultural a todos los sectores citados anteriormente como “industrias culturales” a los que se añade la creación de software para videojuegos.

La tabla adjunta detalla las actividades incluidas dentro del sector de la Industria Cultural en este estudio teniendo en cuenta la clasificación nacional de actividades económicas establecida por el INE (CNAE).

Actividades de la Industria Cultural

CNAE	ACTIVIDAD
1811	Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
1812	Otras actividades de impresión y artes gráficas
1813	Servicios de preimpresión y preparación de soportes
1814	Encuadernación y servicios relacionados con la misma
1820	Reproducción de soportes grabados
3212	Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
3220	Fabricación de instrumentos musicales
4743	Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo
4761	Comercio al por menor de libros
4763	Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo
5811	Edición de libros
5812	Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813	Edición de periódicos
5814	Edición de revistas
5819	Otras actividades editoriales
5821	Edición de videojuegos
5912	Actividades de postproducción de cine, vídeo y televisión
5914	Actividades de exhibición cinematográfica
5915	Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5916	Actividades de producciones de programas de televisión
5917	Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5918	Actividades de distribución de programas de televisión
5920	Actividades de grabación de sonido y edición musical
6010	Actividades de radiodifusión
6020	Actividades de programación y emisión de televisión
7420	Actividades de fotografía
7722	Alquiler de cintas de vídeo y discos
8552	Educación cultural
9001	Artes escénicas
9002	Actividades auxiliares a las artes escénicas
9003	Creación artística y literaria
9004	Gestión de salas de espectáculos

La siguiente página muestra una tabla muy detallada con el desglose de los datos relacionados con el número de empresas, empleo y facturación de la Industria Cultural en Asturias durante el año 2020 (último para el que se dispone de datos oficiales).

Como puede comprobarse, el sector se compone de 1.654 empresas de las que 626 son personas jurídicas (37,8%), principalmente sociedades limitadas y el resto (62,2%) personas físicas, generalmente autónomos que, en casos excepcionales, cuentan con algún empleado.

Los sectores en los que se registran mayor número de empresas son el de las librerías (456 establecimientos), actividades relacionadas con la impresión y las artes gráficas (246 empresas), actividades de fotografía (252 empresas), edición de libros (108 empresas o profesionales) y producción cinematográfica o de vídeo con 105 empresa o profesionales.

Por otra parte, el sector de la Industria Cultural en Asturias emplea de manera directa a 3.245 personas de las que el 67,1% trabaja en sociedades (incluyendo a sus propietarios, aunque sean autónomos societarios o miembros de cooperativas) y el 31,7% son autónomos y el 1,2% son empleados que trabajan para un autónomo.

El sector que genera más empleo es el denominado “otras actividades de impresión y artes gráficas” con 589 personas seguido de las librerías con 492 personas, la edición de periódicos (294 personas), las actividades de fotografía (256 personas) y las actividades de programación y emisión de televisión con 249 personas.

En el sector de las artes escénicas, incluyendo las actividades auxiliares trabajan un total de 228 personas, la gestión de salas de espectáculos 126 personas y en la producción y posproducción de cine, vídeo y televisión un total de 291 personas.

La tabla que se muestra en la siguiente página también ofrece datos de facturación desglosados por sectores para el ejercicio 2020.

En ella puede comprobarse que la facturación total del sector para ese ejercicio fue de 176,5 millones de euros de los que el 70,7% fue generado por empresas con personalidad jurídica (generalmente sociedades limitadas) y el 29,3% restante por personas físicas.

El sector con mayor cifra de facturación es el de la edición de periódicos con 37,3 millones de euros, las librerías facturaron 32,1 millones de euros y la edición de libros 6,9 millones de euros.

A estas cifras se debe añadir 4,6 millones de euros pertenecientes a empresas de impresión de periódicos y 36,3 millones más de las empresas incluidas en el epígrafe “otras actividades de impresión y artes gráficas”.

El sector de las artes gráficas, incluyendo las empresas auxiliares, facturó 9,6 millones de euros, la gestión de salas de espectáculos 1,2 millones, el sector audiovisual en su conjunto 28,7 millones de euros y el de los videojuegos cerca de 600.000 euros.

En la siguiente página figuran todos estos datos con mayor nivel de detalle.

Cuantificación Económica de la Industria Cultural en Asturias por sector de actividad (2020)	EMPRESAS			EMPLEO			FACTURACIÓN 2020 (€)		
	TOTAL EMPRESAS	Personas Jurídicas	Personas Físicas	TOTAL EMPLEO	Creado por Personas Jurídicas	Creado por Personas Físicas	TOTAL EMPRESAS	Personas Jurídicas	Personas Físicas
1811 - Impresión de periódicos	7	7	-	52	52	-	4.569.432	4.569.432	-
1812 - Otras actividades de impresión y artes gráficas	246	138	108	589	479	110	36.305.204	30.614.282	5.690.922
1813 - Servicios de preimpresión y preparación de soportes	33	11	22	43	19	24	1.122.721	519.903	602.818
1814 - Encuadernación y servicios relacionados con la misma	3	3	-	5	5	-	208.170	208.170	-
3212 - Fabricación de artículos de joyería y artículos similares	64	17	47	60	13	47	3.494.982	876.840	2.618.142
3220 - Fabricación de instrumentos musicales	12	1	11	13	2	11	524.863	93.392	431.471
4743 - Comercio al por menor equipos audio y vídeo	8	8	-	30	30	-	3.380.013	3.380.013	-
4761 - Comercio al por menor libros en establ. especializados	456	98	358	492	106	386	32.131.197	8.144.806	23.986.390
5811 - Edición de libros	108	35	73	133	60	73	6.914.285	3.492.295	3.421.990
5813 - Edición de periódicos	28	18	10	294	284	10	37.289.179	36.405.913	883.266
5814 - Edición de revistas	8	8	-	26	26	-	1.267.428	1.267.428	-
5819 - Otras actividades editoriales	12	6	6	28	22	6	814.773	649.927	164.845
5821 - Edición de videojuegos	5	5	-	14	14	-	572.697	572.697	-
5912 - Actividades postproducción de cine, vídeo y televisión	16	7	9	25	16	9	593.094	392.141	200.952
5915 - Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	105	34	71	121	50	71	6.253.515	2.916.438	3.337.077
5916 - Actividades de producciones de programas de televisión	12	12	-	144	144	-	6.353.364	6.353.364	-
5917 - Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	5	3	2	33	24	9	1.444.224	1.128.300	315.924
5920 - Actividades de grabación de sonido y edición musical	47	19	28	53	25	28	1.439.356	702.794	736.563
6010 - Actividades de radiodifusión	24	21	3	110	107	3	5.206.707	5.087.416	119.291
6020 - Actividades de programación y emisión de televisión	10	10	-	249	249	-	2.606.586	2.606.586	-
7420 - Actividades de fotografía	252	52	200	256	56	200	9.152.051	2.130.177	7.021.874
7722 - Alquiler de cintas de vídeo y discos	19	6	13	16	3	13	1.866.176	651.749	1.214.426
8552 - Educación cultural	11	11	-	86	86	-	1.668.910	1.668.910	-
9001 - Artes escénicas	68	55	13	207	193	14	8.995.020	8.479.021	515.999
9002 - Actividades auxiliares a las artes escénicas	12	11	1	21	20	1	577.974	552.496	25.479
9003 - Creación artística y literaria	10	10	-	17	17	-	557.304	557.304	-
9004 - Gestión de salas de espectáculos	73	20	53	126	73	53	1.229.642	715.180	514.462
TOTAL	1.654	626	1.028	3.245	2.177	1.068	176.538.867	124.736.976	51.801.891
%		37,8%	62,2%		67,1%	32,9%		70,7%	29,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Registro Mercantil y el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Cuantificación Económica de la Industria Cultural en Asturias por sector de actividad (2020)	FACTURACIÓN		
	2019	2020	Variación 2019 - 20
1811 - Impresión de periódicos	6.129.466	4.569.432	-25,5%
1812 - Otras actividades de impresión y artes gráficas	41.821.458	36.305.204	-13,2%
1813 - Servicios de preimpresión y preparación de soportes	1.365.820	1.122.721	-17,8%
1814 - Encuadernación y servicios relacionados con la misma	298.833	208.170	-30,3%
3212 - Fabricación de artículos de joyería y artículos similares	4.114.058	3.494.982	-15,0%
3220 - Fabricación de instrumentos musicales	610.037	524.863	-14,0%
4743 - Comercio al por menor equipos audio y vídeo	4.442.939	3.380.013	-23,9%
4761 - Comercio al por menor libros en establ. especializados	36.843.491	32.131.197	-12,8%
5811 - Edición de libros	7.602.670	6.914.285	-9,1%
5813 - Edición de periódicos	47.887.587	37.289.179	-22,1%
5814 - Edición de revistas	1.510.394	1.267.428	-16,1%
5819 - Otras actividades editoriales	977.934	814.773	-16,7%
5821 - Edición de videojuegos	386.215	572.697	48,3%
5912 - Actividades postproducción de cine, vídeo y televisión	4.794.460	593.094	-87,6%
5915 - Actividades de producción cinematográfica y de vídeo	4.591.187	6.253.515	36,2%
5916 - Actividades de producciones de programas de televisión	6.639.330	6.353.364	-4,3%
5917 - Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo	1.668.781	1.444.224	-13,5%
5920 - Actividades de grabación de sonido y edición musical	1.347.446	1.439.356	6,8%
6010 - Actividades de radiodifusión	6.559.243	5.206.707	-20,6%
6020 - Actividades de programación y emisión de televisión	3.093.832	2.606.586	-15,7%
7420 - Actividades de fotografía	12.854.283	9.152.051	-28,8%
7722 - Alquiler de cintas de vídeo y discos	2.396.640	1.866.176	-22,1%
8552 - Educación cultural	3.324.467	1.668.910	-49,8%
9001 - Artes escénicas	23.437.927	8.995.020	-61,6%
9002 - Actividades auxiliares a las artes escénicas	622.942	577.974	-7,2%
9003 - Creación artística y literaria	1.493.697	557.304	-62,7%
9004 - Gestión de salas de espectáculos	3.018.311	1.229.642	-59,3%
TOTAL	229.833.452	176.538.867	-23,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Registro Mercantil y el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

En este caso se muestra el impacto de la crisis sanitaria en la Industria Cultural de Asturias.

El descenso medio de la cifra de ventas ha alcanzado el -23,2% aunque algunos sectores han experimentado descensos mucho más importantes.

En actividades de postproducción de cine, vídeo y televisión el descenso experimentado alcanza el -87,6%.

En el sector de las artes escénicas la reducción de ingresos alcanza el -61,6% y en el epígrafe “creación artística y literaria”, las actividades de artistas como autores, escultores, pintores, escritores, dibujantes, actores, músicos, grupos musicales, bandas, grupos de teatro, zarzuela, ... registra un descenso del -62,7%.

Por término medio, las librerías pierden un 12,8% de sus ventas y las editoriales un 9,1%.

En el extremo opuesto se sitúan la edición de videojuegos con un incremento del 48,3% en sus ventas, la producción cinematográfica y de vídeo (36,2%) y la grabación de sonido y edición musical (6,8%).

Cuantificación Económica de la Industria Cultural en Asturias	2019	2020	Variación 2019 - 20
Cifra de negocio	229,8	176,5	-23,2%
VAB Industria Cultural - Total Efectos	157,5	121,9	-22,6%
Efectos Directos	89,6	70,7	-21,2%
Efectos Indirectos	41,2	31,0	-24,7%
Efectos inducidos	26,7	20,2	-24,3%
VAB Asturias	21.498,1	19.602,3	-8,8%
% VAB IC / VAB Asturias	0,73%	0,62%	
Cifra de negocio y VAB expresados en millones de euros			
Empleo - Total Efectos	5.799	4.814	-17,0%
Empleo Directo	3.911	3.245	-17,0%
Empleo Indirecto	1.160	964	-16,8%
Empleo inducido	728	605	-16,9%
Empleo Asturias (EPA - 4T)	391.900	384.700	
% Empleo IC / Empleo Asturias	1,48%	1,25%	
Empleo Asturias: población ocupada según EPA 4º trimestre			

Fuente: Elaboración propia

Para finalizar con lo que es la cuantificación económica del sector de la Industria Cultural en Asturias se muestran los datos relativos a la aportación al VAB total de la región y también al empleo.

Como ya se explicó con detalle en la metodología, además de los efectos directos generados por las propias empresas del sector se producen otros de carácter indirecto debidos a la actividad generada entre las empresas que les abastecen de insumos y otros de carácter inducido derivados del gasto de los hogares que perciben rentas procedentes del sector (principalmente salarios).

De este modo puede comprobarse que el VAB total de la Industria Cultural (incluidos todos los efectos) en 2020 supuso 121,9 millones de euros, un 22,6% menos que en 2019 lo que representa el 0,62% del VAB total del Principado de Asturias.

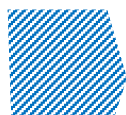
En cuanto al empleo, el empleo total generado (incluidos todos los efectos) ascendió en 2020 a 4.814 personas (un 17,0% menos que en 2019) y representa el 1,25% del empleo total en Asturias.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis de los resultados del estudio cuantitativo

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Cifra de facturación y variación durante la pandemia

Distribución de empresas en función de la cifra de facturación

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Cifra de facturación en 2019	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Menos de 50.000 euros	53,9	57,4	52,6	75,0	38,1	50,0	82,6	37,0	14,3	50,0	100,0	--	--
De 50.000 a 150.000 euros	18,5	25,9	21,1	12,5	9,5	16,7	2,2	18,5	23,8	29,2	--	66,2	--
De 150.000 a 300.000 euros	9,5	5,6	10,5	6,3	19,1	16,7	4,4	18,5	23,8	--	--	33,8	--
De 300.000 a 600.000 euros	4,1	1,9	5,3	--	14,3	--	2,2	7,4	9,5	--	--	--	43,5
Más de 600.000 euros	5,4	1,9	5,3	--	9,5	--	--	7,4	19,1	8,3	--	--	56,5
NS/NC	8,6	7,4	5,3	6,3	9,5	16,7	8,7	11,1	9,5	12,5	--	--	--

P5 ¿En cuál de estos tramos se sitúa la cifra de ingresos de su empresa en un año normal, no afectado por la pandemia?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Más de la mitad de las empresas de la Industria Cultural facturaron menos de 50.000 euros

El 53,9% de las empresas asturianas pertenecientes al sector de la Industria Cultural facturaron menos de 50.000 euros en el 2019, año previo a la pandemia por el COVID. Este porcentaje aumenta hasta el 82,6% en el gremio de artistas y grupos musicales y el 75,0% en el caso de los artistas visuales.

Las editoriales y las librerías que obtuvieron una facturación menor de 50.000 euros representaron un porcentaje de 37,0% y 14,3% respectivamente.

Un 18,5% de las compañías registraron una facturación de entre 50.000 y 150.000 euros, aunque aquellas dedicadas al cine y productos audiovisuales alcanzan el 29,2%. Le siguen las pertenecientes a las artes escénicas (25,9%) y las librerías (23,8%).

Solo un 5,4% facturaron más de 600.000 euros, registrándose las mejores cifras entre las librerías (19,1%), los promotores y salas musicales (9,5%), y las editoriales (7,4%). El porcentaje se reduce hasta el 1,9% en el caso de las artes escénicas.

Variación de los ingresos como consecuencia de la pandemia

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Variación de ingresos durante la pandemia		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
% de reducción de ingresos	41,8	43,8	27,8	31,6	45,3	42,0	55,0	28,5	17,4	37,1	43,0	40,9	41,9
% empresas que reducen ingresos	79,0	94,4	79,0	81,3	90,5	83,3	91,3	37,0	47,6	87,5	86,3	75,0	56,5
% de incremento de ingresos	21,8	23,3	28,8	13,7	22,5	30,0	18,8	23,0	14,4	20,0	16,9	26,5	22,7
% empresas que incrementan ingresos	21,0	5,6	21,1	18,8	9,5	16,7	8,7	63,0	52,4	12,5	13,7	25,0	43,5

P6 Aproximadamente, ¿en qué porcentaje han disminuido o aumentado sus ingresos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

El 79,0% de las empresas de la Industria Cultural redujeron sus ingresos durante la pandemia

La irrupción de la pandemia supuso que un 79,0% de las empresas de la Industria Cultural del Principado de Asturias vieran reducidos sus ingresos.

En este sentido, los más afectados han sido las pertenecientes a las artes escénicas, con un 94,4% y los promotores y salas musicales, con un 90,5%.

Es significativo el número de discográficas que redujeron los ingresos en la pandemia, situándose en un 83,3%, mientras que este porcentaje se situó en el 81,3% para los artistas visuales.

El descenso medio en el volumen de ingresos ha sido del 41,8% aunque el este porcentaje ha llegado a alcanzar el 55,0% entre los artistas y grupos musicales.

En definitiva, los sectores de la industria cultural más afectados por la pandemia han sido el musical (artistas, grupos, promotores y salas) y el de las artes escénicas, no sólo por el número de empresas afectadas (más del 90,0%) sino por el descenso medio de sus ingresos (entre un 43,8% y un 55,0%).

Distribución de empresas según porcentaje de disminución de ingresos

Porcentaje sobre empresas con disminución de ingresos (192)

Disminución de los ingresos durante la pandemia		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Disminución media	41,8 % respecto 2019	43,8	27,8	31,6	45,3	42,0	55,0	28,5	17,4	37,1	43,0	40,9	41,9
Distribución:													
Menos del 25%	32,3	27,5	60,0	53,9	21,1	40,0	9,5	60,0	80,0	33,3	29,2	33,3	30,8
Entre el 25 y 50%	38,0	39,2	33,3	30,8	36,8	20,0	47,6	30,0	20,0	42,9	37,2	41,2	46,2
Entre el 50 y 75%	14,6	19,6	6,7	7,7	42,1	20,0	9,5	--	--	14,3	15,9	11,8	15,4
Más del 75%	15,1	13,7	--	7,7	--	20,0	33,3	10,0	--	9,5	17,7	13,7	7,7

P6 Aproximadamente, ¿en qué porcentaje han disminuido o aumentado sus ingresos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

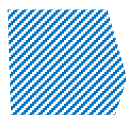
Un 38,0% de las empresas registraron entre un 25% y un 50% de disminución de ingresos durante la pandemia

Considerando que el porcentaje medio de disminución de ingresos fue del 41,8% entre las 192 empresas culturales que reconocen haber sufrido un descenso de los mismos, un 38,0% lo hizo entre el 25,0% y el 50,0%.

El 32,3% de las empresas afectadas por la pandemia redujo sus ingresos por debajo del 25,0% mientras que el 14,6% lo hizo entre el 50,0% y el 75,0%. Tan sólo un 15,1% vio reducidos los ingresos en un porcentaje superior al 75,0%.

Como ya se ha señalado anteriormente el segmento de artistas y grupos musicales ha sido uno de los más afectados (el 91,3% vieron disminuir sus ingresos); el descenso medio es de un 55,0% pero es que el 33,3% ha visto disminuir la facturación en más de un 75,0%.

En el lado contrario se encuentran las librerías con un 47,6% de empresas afectadas y un descenso medio de la facturación del 17,4%.

Procedencia geográfica de sus ingresos

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Procedencia geográfica de sus ingresos	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)										FACTURACIÓN 2019		
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Asturias	62,0	67,1	50,0	60,9	48,3	49,2	66,5	55,5	75,0	70,6	67,2	57,8	46,0
Resto de España	30,2	28,2	26,7	37,2	42,9	41,7	25,5	38,9	19,0	26,1	26,0	32,2	44,7
Extranjero	7,8	4,8	23,3	1,9	8,8	9,2	8,1	5,6	6,1	3,3	6,8	10,1	9,4

P7 Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus ingresos se genera en Asturias, en el resto de España y en el Extranjero?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Seis de cada diez euros ingresados por la industria cultural se generan en Asturias

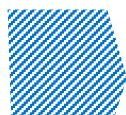
La gran mayoría (62,0%) de los ingresos que obtuvo la Industria Cultural en 2019 procedían de la región, mientras que los generados en el resto de España supusieron un 30,2% y los procedentes del extranjero un 7,8%.

Las librerías (75,0%), el cine y el audiovisual (70,6%), las artes escénicas (67,1%) y los artistas y grupos musicales (66,5%) son los sectores en los que la proporción de ingresos generados en Asturias es superior a la media; los promotores y las discográficas son los que dependen en menor medida de los ingresos generados en la región.

Precisamente estos dos colectivos (promotores y discográficas) son los que presentan mayor porcentaje de ingresos procedente del resto de comunidades autónomas; el 42,9% y el 41,7% respectivamente.

Otro sector que también presenta una elevada proporción de ingresos procedente de otras comunidades autónomas es el de las editoriales (38,9%).

Debe destacarse, además, que el 23,3% de los ingresos generados por las galerías de arte procede del extranjero.

Procedencia público / privada de sus ingresos

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Procedencia público / privada de sus ingresos	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerias	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Sector público	35,3	60,4	27,6	25,3	34,1	20,0	31,2	11,8	17,4	46,3	35,9	37,3	33,4
Sector privado	64,7	39,6	72,4	74,7	66,0	80,0	68,8	88,2	82,6	53,8	64,1	62,7	66,6

P8 Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus ingresos procede del sector público y qué porcentaje del privado?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

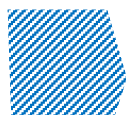
El sector privado representó el 64,7% del total de ingresos, principalmente en las editoriales (88,2%)

La Industria Cultural asturiana genera la mayor parte (64,7%) de sus ingresos a partir de las ventas realizadas al sector privado (libros, discos, localidades, derechos, merchandising, ...), siendo las editoriales las que presentan un porcentaje más elevado (88,2%), seguidas de las librerías (82,6%) y las discográficas (80,0%); en el extremo opuesto se sitúan las artes escénicas con sólo un 39,6% de ingresos privados.

Poco más de la mitad de los ingresos (53,8%) que obtuvieron en 2019 las empresas pertenecientes a la industria del cine y el audiovisual procedieron del sector privado.

En el caso de ingresos procedentes del sector público (35,3%), se comprueba que los sectores que reciben mayor proporción de ingresos procedentes de este sector son el del cine y el audiovisual (46,3%) y el de las artes escénicas (60,4%).

En el extremo opuesto se sitúa el sector editorial y las librerías ya que la proporción de ingresos públicos entre las primeras se sitúa en el 11,8% y entre las segundas en el 17,4%. En este grupo también debería incluirse al sector de los videojuegos aunque no es posible proporcionar los datos para salvaguardar el secreto estadístico.

Recuperación del nivel de contratación del sector público

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple.

Recuperación del nivel de contratación del sector público	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Se ha recuperado prácticamente al mismo nivel pre-pandemia	16,9	16,7	10,5	25,0	4,8	--	21,7	22,2	19,1	16,7	18,3	11,8	30,4
Se ha recuperado aunque es bastante menor que pre-pandemia	46,1	50,0	42,1	37,5	71,4	83,3	47,8	22,2	23,8	54,2	48,1	42,7	39,1
No se ha recuperado aún	28,0	27,8	47,4	31,3	23,8	16,7	28,3	3,7	57,1	20,8	27,5	33,8	17,4
NS/NC	9,1	5,6	--	6,3	--	--	2,2	51,9	--	8,3	6,1	11,8	13,0

P9 En relación con la contratación pública diría Ud. que en la actualidad ... (leer)

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

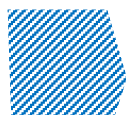
El 63,0% piensa que el nivel de contratación por parte del sector público se ha recuperado tras la pandemia

La tabla anterior pone de manifiesto que un 46,1% del sector de la Industria Cultural considera que la contratación por parte del sector público se ha recuperado tras la pandemia, si bien a niveles bastante menores que antes de la pandemia.

Un 28,0% de las personas encuestadas cree que aún no se ha recuperado, mientras que el 16,9% asegura que la contratación pública se ha recuperado prácticamente al mismo nivel de pre-pandemia.

Entre quienes piensan que la situación es ya similar a la registrada en 2019 los sectores que tienen una visión más optimista son los de las artes visuales (25,0%), las editoriales (22,2%) y los artistas y grupos musicales (21,7%).

En el sector de las letras se da una situación llamativa dado que el 57,1% de las librerías piensa que el nivel de contratación pública aún no se ha recuperado a niveles de 2019 y entre las editoriales este dato baja al 3,7% debido a que el 51,9% no tiene opinión al respecto.

Recuperación del nivel de respuesta del público

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple.

Recuperación del nivel de respuesta del público	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Se ha recuperado prácticamente al mismo nivel pre-pandemia	25,5	24,1	15,8	43,8	14,3	16,7	30,4	33,3	28,6	20,8	26,7	19,1	34,8
Se ha recuperado aunque es bastante menor que pre-pandemia	41,6	53,7	36,8	37,5	57,1	16,7	34,8	37,0	38,1	29,2	42,8	39,7	52,2
No se ha recuperado aún	28,4	14,8	47,4	18,8	28,6	66,7	32,6	18,5	28,6	45,8	27,5	32,4	8,7
NS/NC	4,5	7,4	--	--	--	--	2,2	11,1	4,8	4,2	3,1	8,8	4,4

P10 En relación con la respuesta del público (asistencia a actividades culturales, gasto en cultura, ...) diría Ud. que en la actualidad ... (leer)

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Sólo uno de cada cuatro personas piensa que la respuesta del público ya se ha recuperado a niveles pre-pandémicos

Sólo una de cada cuatro personas encuestadas pertenecientes a la Industria Cultural piensa que el nivel de respuesta del público (afluencia a espectáculos, cine, exposiciones, museos, compra de libros, música, ...) ya se ha recuperado y alcanza los niveles de 2019.

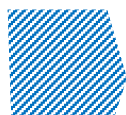
Otro 41,6% cree que aunque se ha recuperado ligeramente aún es bastante menor que los niveles que se registraban antes de la pandemia y el 28,4% piensa que el nivel de respuesta del público sencillamente aún no se ha recuperado.

El sector más optimista es el de los artistas pertenecientes a las artes visuales en el que el 43,8% habla de una recuperación prácticamente total y también manifiestan una opinión favorable las editoriales, los artistas y grupos musicales y las librerías.

En el extremo opuesto se sitúan las empresas discográficas con un 66,7% que piensa que las ventas aún no se han recuperado y, a cierta distancia, el sector del cine y el audiovisual (45,8%) y las galerías de arte (47,4%).

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Cifras de empleo y variación durante la pandemia

Número de personas trabajadoras antes del inicio de la pandemia

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Número de personas trabajadoras antes del inicio de la pandemia	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Plantilla media	3,9 personas	3,3	1,6	1,5	6,4	4,2	4,5	4,0	5,7	3,5	2,6	3,6	11,4
Distribución:													
1 persona	42,0	48,2	52,6	75,0	38,1	50,0	43,5	29,6	14,3	37,5	59,5	17,7	4,4
Entre 2 - 10 persona	49,8	46,3	47,4	25,0	47,6	33,3	47,8	59,3	71,4	54,2	37,4	79,4	52,2
Mas de 10 persona	8,2	5,6	--	--	14,3	16,7	8,7	11,1	14,3	8,3	3,1	2,9	43,5

P11 ¿Cuántas personas trabajaban en la empresa antes de comenzar la pandemia?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

La plantilla media de las empresas de la Industria Cultural antes de la pandemia era de 3,9 personas

La plantilla media de las empresas de la Industria Cultural asturiana era de 3,9 personas antes del inicio de la pandemia.

El 42,0% de las empresas sólo contaba con 1 persona, el 49,8% contaba con entre 2 y 10 personas y el 8,2% tenía a más de 10 personas contratadas en 2019.

La plantilla media más elevada se registra entre las empresas promotoras de conciertos y salas con 6,4 empleados y la más baja el sector de las artes visuales (artistas y galerías).

Las empresas con mayor tamaño son las salas y los promotores musicales así como las librerías dado que son sectores en los que el 14,3% de las empresas cuenta con más de 10 personas en plantilla.

Los artistas visuales, con un 75,0%, y las galerías, con un 52,6%, representan los sectores en los que es mayor el porcentaje de empresas que contaban con una única persona en su plantilla antes de comenzar la pandemia.

Número de personas trabajadoras después de la pandemia (2022)

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Número de personas trabajadoras en 2022	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Plantilla media	4,1 personas	3,3	3,0	1,7	6,7	4,2	4,4	4,4	5,5	3,1	2,7	3,3	12,6
Distribución:													
1 persona	40,7	44,4	57,9	62,5	42,9	50,0	41,3	25,9	23,8	33,3	56,5	20,6	8,7
Entre 2 - 10 persona	50,6	50,0	36,8	37,5	42,9	33,3	50,0	63,0	61,9	58,3	39,7	76,5	47,8
Mas de 10 persona	8,6	5,6	5,3	--	14,3	16,7	8,7	11,1	14,3	8,3	3,8	2,9	43,5

P12 ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la empresa?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

La plantilla media de las empresas crece en 2022 hasta situarse en 4,1 personas trabajadoras

La plantilla media de las empresas de la Industria Cultural asturiana se sitúa actualmente en 4,1 personas, un dato ligeramente superior al anterior a la pandemia (3,9 personas).

Más de la mitad (50,6%) cuentan con entre 2 y 10 personas trabajadoras, mientras que sólo 1 una persona está empleada en el 40,7% de las empresas. Respecto a aquellas con más de 10 personas, el porcentaje se reduce al 8,6% y, lógicamente, mayoritarias las empresas con una facturación superior a 300.000 euros (43,5%).

Por sectores, los artistas visuales registran, con un 62,5%, el mayor porcentaje de empresas con una única persona trabajadora, seguido de las galerías (57,9%) y las discográficas (50,0%).

En el tramo de entre 2 y 10 personas en plantilla, las editoriales y las librerías, con un 63,0% y un 61,9% respectivamente, registran los porcentajes más elevados.

Las discográficas son el sector que mayor porcentaje (16,7%) registra en empresas de más de 10 personas trabajadoras.

Personas trabajadoras en ERTE durante la pandemia

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Personas trabajadoras incluidas en un ERTE durante la pandemia	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerias	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Con ninguna persona en ERTE	82,3	87,0	84,2	93,8	66,7	66,7	93,5	85,2	52,4	83,3	97,0	72,1	39,1
Entre 1 - 5 empleados	11,9	13,0	15,8	6,3	14,3	16,7	2,2	7,4	33,3	12,5	3,1	22,1	26,1
Entre 6 y 10 empleados	2,9	--	--	--	14,3	16,7	2,2	3,7	--	4,2	--	4,4	8,7
Mas de 10 empleados en ERTE	2,9	--	--	--	4,8	--	2,2	3,7	14,3	--	--	1,5	26,1

P14 ¿Cuántas personas de su empresa fueron incluidas en un ERTE durante la pandemia?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

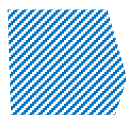
El 82,3% de las empresas culturales no aplicó ningún ERTE durante la pandemia

El 82,3% de las empresas de la Industria Cultural resistió los efectos de la pandemia no registrando ninguna persona en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El mayor porcentaje se registra, con un 93,5%, en el sector de los artistas y los grupos musicales en el que es más frecuente la figura del autónomo.

El 11,9% de las empresas del sector cultural incluyeron entre 1 y 5 personas trabajadoras en un ERTE durante la crisis sanitaria porcentaje que sube al 33,3% entre las librerías (33,3%) y al 26,1% en las que facturan más de 300.000 euros.

Un 2,9% de las empresas se vio obligada a aplicar un ERTE a entre 6 y 10 empleados durante la pandemia. En discográficas este porcentaje alcanza el 16,7% y entre promotores y salas musicales el 14,3%.

Finalmente señalar que el 2,9% de las empresas de la Industria Cultural tuvieron que aplicar un ERTE a más de 10 personas trabajadoras. En el caso de las librerías este porcentaje se sitúa en el 14,3% y llega a alcanzar un 26,1% entre las empresas que facturan más de 300.000 euros anuales.

Personas trabajadoras en ERTE en la actualidad

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Personas trabajadoras incluidas en un ERTE actualmente	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Con ninguna persona en ERTE	97,5	98,2	100,0	100,0	95,2	100,0	100,0	96,3	95,2	91,7	99,2	95,6	95,7
Entre 1 - 5 empleados	1,7	1,9	--	--	--	--	--	--	4,8	8,3	0,8	2,9	--
Entre 6 y 10 empleados	0,8	--	--	--	4,8	--	--	3,7	--	--	--	1,5	4,4
Mas de 10 empleados en ERTE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P15 ¿Cuántas personas de su empresa continúan en un ERTE en este momento?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Actualmente sólo el 2,5% de las empresas del sector mantiene a alguna persona trabajadora en ERTE

El porcentaje de empresas que no tienen a ninguna persona trabajadora en Expediente de Regulación Temporal de Empleo se sitúa actualmente en el 97,5%, recuperando así la práctica normalidad tras la pandemia y alcanzando el 100% en el caso de las galerías, artistas visuales, discográficas y artistas grupos musicales.

El número de empresas que cuentan con entre 1 y 5 empleados en ERTE se reduce respecto a la pandemia, pasando del 11,9% al 1,7% en la actualidad, con un dato superior (8,3%) en el sector del cine y el audiovisual.

Tan sólo el 0,8% de empresas de la Industria Cultural tiene incluidas en un ERTE a entre 6 y 10 empleados, si bien estas pertenecen únicamente al sector de los promotores musicales y salas (4,8%) y al de las editoriales (3,7%).

Actualmente, ninguna empresa del sector cultural asturiano mantiene en un ERTE a más de 10 personas trabajadoras.

Los datos reflejan una disminución importante del empleo regulado durante la crisis sanitaria por el COVID, con una situación laboral similar a la existente con anterioridad a la pandemia.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Políticas de igualdad en las empresas del sector de la industria cultural

Distribución de la plantilla de las empresas por género

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Número de personas trabajadoras en 2022 Distribución por género		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Plantilla media total	4,1 personas	3,3	3,0	1,7	6,7	4,2	4,4	4,4	5,5	3,1	2,7	3,3	12,6
Plantilla media mujeres	2,0 personas	1,7	1,9	1,1	3,4	0,8	1,5	1,7	3,8	1,5	1,1	1,6	7,0
Distribución por género:													
% Mujeres	48,6	53,0	64,3	62,7	50,4	20,0	34,9	37,9	69,5	48,7	40,1	48,5	55,8
% Hombres	51,4	47,0	35,7	37,3	49,6	80,0	65,1	62,1	30,5	51,3	59,9	51,5	44,2

P13 ¿Cuántas de las personas que trabajan actualmente en la empresa son mujeres y cuantas son hombres?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

El 48,6% de los puestos de trabajo de la Industria Cultural están ocupados por mujeres

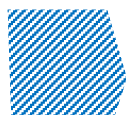
De las 4,1 personas trabajadoras de media en la Industria Cultural asturiana, 2,0 son mujeres, lo que representa el 48,6% del total, frente al 51,4% de los hombres, por lo que se observa una gran paridad.

En las empresas de mayor tamaño, aquellas que facturan más de 300.000 euros anuales se comprueba que el porcentaje de mujeres supera ampliamente al de hombres (55,8% frente al 44,2%) en entre las de menor tamaño ocurre lo contrario (40,1% frente al 59,9%).

El sector de las librerías es el que registra el mayor porcentaje de mujeres en plantilla (69,5%), seguido del de las galerías de arte (64,3%) y el de los y las artistas visuales (62,7%).

Los sectores en los que existe menor presencia de mujeres son las discográficas (20,0%), los artistas y grupos musicales (34,9%) y las editoriales con un 37,9%.

Los sectores más equilibrados son el cine, las artes escénicas y los promotores musicales y salas de espectáculos.

Empresas que cuentan con Plan de Igualdad

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta única.

Empresas que cuentan con Plan de Igualdad		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Sí, dispone de Plan de Igualdad	2,1	3,7	--	--	9,5	--	--	3,7	--	--	0,8	1,5	8,7
No, pero lo están elaborando	0,8	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,5	--
No dispone de Plan de Igualdad	97,1	92,6	100,0	100,0	90,5	100,0	100,0	96,3	100,0	100,0	98,5	97,1	91,3

P16 ¿Cuenta su empresa con Plan de Igualdad?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Un 97,1% de las empresas afirma no disponer de un Plan de Igualdad

En la tabla se muestran, en porcentaje, el número de empresas de la Industria Cultural asturiana que cuentan con un Plan de Igualdad, observando que solo un 2,1% de ellas cuenta con este documento y otro 0,8% de las empresas encuestadas afirma estar elaborándolo.

En el extremo opuesto se sitúa la gran mayoría de las empresas encuestadas (97,1%) ya que afirman carecer de él.

A medida que aumenta el tamaño de las empresas más probable es que cuenten con Plan de Igualdad.

Así, entre las que facturan menos de 50.000 euros anuales este porcentaje se sitúa en el 0,8% y es del 1,5% entre las que facturan por encima de esa cifra y hasta 300.00 euros mientras que el dato alcanza el 8,7% cuando superan esta cifra.

Cuentan con Plan de Igualdad empresas pertenecientes a los sectores de las artes escénicas (3,7%), las editoriales (3,7%) y promotores o salas de espectáculos (9,5%). En el resto de los casos ni lo tienen ni están en proceso de elaboración, salvo alguna excepción del sector de las artes escénicas.

Existencia de desigualdades por género

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta única.

Observan desigualdades por género en la industria cultural asturiana		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Sí, observan desigualdades	34,2	33,3	31,6	31,3	33,3	33,3	23,9	37,0	28,6	45,8	33,6	38,2	34,8
No	59,3	57,4	63,2	62,5	66,7	66,7	73,9	37,0	66,7	54,2	59,5	57,4	52,2
NS/NC	6,6	9,3	5,3	6,3	--	--	2,2	25,9	4,8	--	6,9	4,4	13,0

P17 Pensando en conjunto en la industria cultural asturiana, ¿observa algún tipo de desigualdad de género?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Seis de cada diez personas encuestadas no observa desigualdades en materia de género

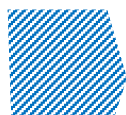
En la tabla superior se observa que más de la mitad (59,3%) de los encuestados no observan ninguna desigualdad en materia de género en la Industria Cultural asturiana mientras que el 34,2% opina lo contrario.

En función del tamaño de las empresas por facturación no se observan diferencias relevantes ya que el porcentaje máximo se alcanza entre las que facturan entre 50.000 y 300.000 euros anuales y es del 38,2%.

Por sectores, la diferencia más significativa se registra en el del cine y el audiovisual en el que el porcentaje de personas que sí observan desigualdades por género alcanza el 45,8%.

En el extremo opuesto se sitúan los artistas y grupos musicales con sólo un 23,9% y también el de las librerías con un 28,6%.

En el resto de los sectores de la Industria Cultural los porcentajes registrados son muy similares y próximos al valor medio.

Situaciones en las que observan desigualdad de género

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple.

Situaciones en las que observan desigualdad entre hombres y mujeres		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)								
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerias	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.
Las mujeres participan menos que los hombres	63,8	77,8	50,0	80,0	57,2	100,0	63,7	70,0	16,7	63,6
Dificultad para acceder a determinados puestos	38,6	44,4	50,0	60,0	14,3	--	18,2	50,0	33,3	54,5
Mayor precariedad laboral (peores contratos, horarios, ...)	20,5	16,7	33,3	20,0	14,3	--	27,3	10,0	16,7	9,1
Existe brecha salarial respecto a los hombres	20,5	16,7	33,3	40,0	14,3	--	27,3	10,0	16,7	9,1
Hay poca presencia de mujeres en el sector	12,1	11,1	--	--	--	--	9,1	20,0	--	9,1
No existe paridad	12,1	--	--	40,0	14,3	--	--	20,0	--	45,5
Es un sector con mayor presencia de hombres	9,6	11,1	33,3	--	--	50,0	18,2	10,0	--	--
Menor visibilidad de los proyectos de mujeres	7,2	--	16,7	--	14,3	--	18,2	--	--	9,1
Otras	7,2	--	16,7	--	14,3	--	--	--	--	9,1

P18 ¿En qué situaciones observan esta desigualdad? (Posible respuesta múltiple)

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

La participación de las mujeres, principal situación de desigualdad para el 63,8% de las personas encuestadas

La situación en la que es más frecuente encontrar desigualdades por género, en opinión de las personas encuestadas, es en la participación (63,8%) mientras que otro 38,6% considera que la mujer tiene una mayor dificultad de acceso a determinados puestos.

El 20,5% de las personas encuestadas piensa que existe mayor precariedad laboral en el caso de las mujeres, debido principalmente a que tienen peores contratos, horarios, ...

Otro aspecto también señalado se refiere a la existencia de brecha salarial. Se registra un 20,5% de media aunque el porcentaje es mayor entre los artistas visuales ya que cuatro de cada diez piensan que, a igual trabajo, la retribución de las mujeres es más baja que la de los hombres.

Otro aspecto que destacan es baja existencia de mujeres en el sector editorial y la no existencia de paridad en el cine, el audiovisual y las artes visuales.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Opinión sobre las ayudas y subvenciones disponibles

Información disponible sobre ayudas y subvenciones

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Información disponible sobre ayudas y subvenciones	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)										FACTURACIÓN 2019		
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
No dispongo de información	5,8	1,9	--	6,3	4,8	--	8,7	7,4	14,3	8,3	6,9	2,9	--
Dispongo de poca información	36,2	35,2	36,8	37,5	61,9	66,7	34,8	14,8	28,6	37,5	40,5	30,9	39,1
Dispongo de bastante información	50,6	57,4	57,9	56,3	33,3	33,3	52,2	55,6	42,9	45,8	45,0	58,8	52,2
Dispongo de toda la información	7,4	5,6	5,3	--	--	--	4,4	22,2	14,3	8,3	7,6	7,4	8,7

P23 ¿Considera Ud. que está suficientemente informado sobre las ayudas y subvenciones disponibles para su sector?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Cuatro de cada diez encuestados cuenta con poca o ninguna información sobre subvenciones y ayudas

El gráfico muestra la disponibilidad de información sobre ayudas y subvenciones en el sector de la Industria Cultural.

Dos de cada tres personas (58,0%) afirman disponer de toda o bastante información sobre ayudas y subvenciones, el 36,2% comenta que dispone de poca información y sólo el 5,8% no tienen ninguna información.

El nivel de información es menor entre las empresas de menor tamaño en términos de facturación.

Los sectores que parecen mejor informados son las editoriales (77,8%), las galerías (63,2%) y las artes escénicas (63,0%) mientras que los que cuentan con menor nivel de información son los promotores musicales, las salas de espectáculos y las discográficas con más de dos empresas de cada tres que dice disponer de poca o ninguna información al respecto.

Conviene destacar, además, que el 14,3% de las librerías afirma no disponer de ningún tipo de información al respecto.

Canales de información sobre subvenciones y ayudas más eficaces

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Canales de información más eficaces	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)										FACTURACIÓN 2019		
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Correo electrónico	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8	96,3	100,0	100,0	98,5	98,5	100,0	
Boletín Oficial (BOPA)	8,2	5,6	5,3	12,5	9,5	--	6,5	18,5	9,5	8,3	7,6	7,4	13,0
Teléfono	7,8	13,0	10,5	6,3	--	16,7	8,7	--	--	16,7	6,9	10,3	--
Web del Principado	4,9	3,7	5,3	12,5	4,8	16,7	--	7,4	--	12,5	4,6	2,9	4,4
Asociaciones profesionales	3,3	5,6	--	6,3	--	--	--	--	9,5	4,2	2,3	5,9	--
Redes Sociales	2,5	3,7	--	--	4,8	--	6,5	--	--	--	3,8	1,5	--
Whatsapp	1,2	--	--	--	4,8	--	2,2	--	--	--	2,3	--	--
Correo postal	1,2	--	--	6,3	--	--	--	3,7	4,8	--	0,8	1,5	--
SMS	0,8	--	--	--	--	--	2,2	3,7	--	--	1,5	--	--
Otros	2,5	--	--	--	9,5	--	--	7,4	9,5	--	--	4,4	8,7

P24 ¿Qué canales considera más adecuados para hacerle llegar esta información? (Posible respuesta múltiple)

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

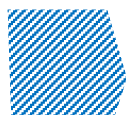
El correo electrónico es para el 98,8% de las personas encuestadas el medio más eficaz para recibir información

Casi el total (98,8%) de las personas encuestadas considera que el correo electrónico es el canal más eficaz para recibir información sobre ayudas y subvenciones.

El resto de medios se encuentran muy por debajo del email, siendo el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), con solo un 8,2%, el que figura en segundo lugar y el teléfono el tercero con un 7,8%.

Por detrás de estos, la web del Principado y las asociaciones profesionales, elegidas por un 4,9% y un 3,3% respectivamente.

El SMS (0,8%) y el Whatsapp (1,2%) figuran en los últimos lugares porque suelen considerarse muy invasivos, el correo postal no se considera eficaz y las redes sociales no son utilizadas por todas las personas así que el correo electrónico supera con diferencia a todas las demás opciones.

Ayudas y subvenciones más eficaces para la mejora de su competitividad

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple y sugerida.

Subvenciones más eficaces para la mejora de su competitividad	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
	Financiación de proyectos	79,8	85,2	79,0	75,0	100,0	100,0	89,1	63,0	38,1	79,2	85,5	73,5
Ayudas para digitalización	68,7	64,8	94,7	68,8	90,5	83,3	56,5	51,9	76,2	70,8	67,2	72,1	65,2
Acceso mercados fuera Asturias	63,4	75,9	89,5	62,5	81,0	83,3	87,0	22,2	9,5	41,7	71,8	57,4	39,1
Ayudas colaboración empresarial	54,3	51,9	84,2	56,3	57,1	66,7	56,5	44,4	33,3	45,8	57,3	55,9	43,5
Para mejorar gestión empresarial	52,3	64,8	47,4	56,3	61,9	66,7	54,4	25,9	23,8	54,2	52,7	58,8	39,1
Para contratación de personal	44,0	57,4	47,4	50,0	57,1	33,3	37,0	14,8	23,8	50,0	44,3	39,7	52,2
Subvenciones para formación	40,3	55,6	31,6	56,3	47,6	66,7	37,0	11,1	19,1	50,0	45,8	35,3	26,1
Otros	3,3	3,7	--	6,3	--	16,7	2,2	11,1	--	--	3,8	1,5	4,4
NS/NC	0,4	--	--	--	--	--	--	3,7	--	--	0,8	--	--

P25 Pensando concretamente en su empresa, ¿qué tipo de ayudas o subvenciones serían más eficaces para la mejora de su competitividad? Respuesta sugerida

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Las ayudas a la financiación de proyectos, las mejor valoradas por las empresas

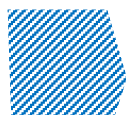
Las subvenciones para la financiación de proyectos son las más eficaces para mejorar la competitividad de las empresas, según afirma un 79,8% de las personas encuestadas. Las empresas que en mayor medida destacan la eficacia de estas ayudas son las discográficas, los promotores musicales y los profesionales de las artes escénicas.

En segundo lugar se mencionan las ayudas para la digitalización (68,7%) que resultan mejor valoradas por las galerías de arte (94,7%).

El acceso a los mercados exteriores registra un 63,4% y alcanza un 89,5% entre las galerías, un 87,0% entre los grupos y artistas musicales y un 83,3% entre las discográficas.

Las ayudas a la colaboración empresarial (54,3%) resultan más interesantes a las galerías de arte (84,2%).

Finalmente figuran las ayudas para mejorar la gestión empresarial (52,3%), para la contratación de personal (44,0%) y para formación (40,3%).

Otras posibles ayudas que podrían ser eficaces

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple y espontánea.

Otras posibles ayudas al sector que podrían ser eficaces		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)								
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerias	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.
Promocion de la cultura (todas las edades / disciplinas)	17,3	11,1	10,5	12,5	4,8	16,7	15,2	40,7	23,8	25,0
Agilizar los tramites administrativos	14,0	9,3	21,1	12,5	28,6	16,7	23,9	11,1	4,8	--
Publicidad de actividades culturales	12,4	16,7	10,5	6,3	9,5	--	10,9	25,9	4,8	8,3
Reduccion de impuestos, desgravaciones	11,1	1,9	36,8	12,5	4,8	--	15,2	3,7	33,3	--
Cambiar actuales sistemas de contratacion / compra	10,7	20,4	10,5	25,0	4,8	16,7	4,4	--	4,8	8,3
Creacion, alquiler o cesion de espacios (ensayo, creacion,)	9,9	11,1	15,8	25,0	9,5	--	13,0	3,7	--	4,2
Ayudas economicas directas	8,2	7,4	10,5	6,3	9,5	--	13,0	3,7	4,8	8,3
Incrementar presupuesto para cultura	7,8	18,5	--	--	--	16,7	10,9	--	--	12,5
Favorecer la inversion privada	6,2	16,7	--	--	9,5	--	--	--	4,8	12,5
Ayudas economicas para comercializacion	4,1	--	--	6,3	4,8	16,7	8,7	--	4,8	8,3
Otros	21,8	18,5	15,8	12,5	23,8	33,3	26,1	25,9	28,6	20,8

P22 ¿Qué otras formas de ayudar al sector podrían ser más eficaces?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Mayor promoción cultural y agilización de los trámites administrativos otras posibles ayudas que podrían ser eficaces

Las personas encuestadas también realizan sugerencias sobre otras formas de ayudar al sector de la industria cultural al margen de las ayudas y subvenciones convencionales.

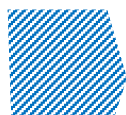
La que registra mayor porcentaje de respuestas es la promoción de la cultura, a todas las edades y contemplando todas las disciplinas, con un 17,3% aunque este porcentaje alcanza el 40,0% en el sector editorial y el 23,8% en librerías.

En segundo lugar figura una mayor agilización de los trámites administrativos (14,0%), algo que destacan los promotores musicales (28,6%) y los artistas y grupos musicales (23,9%) y en tercer lugar la publicidad de actividades culturales algo que demanda el 25,9% de las editoriales.

Además, las galerías son partidarias de reducir impuestos o aumentar desgravaciones a quienes inviertan en arte (36,8%).

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Necesidades formativas y de personal cualificado

Dificultades para contratar personal cualificado en Asturias

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

		SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
		Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Sí, tienen dificultades	37,0	48,2	31,6	50,0	38,1	50,0	26,1	18,5	19,1	50,0	35,1	38,2	34,8
No	60,5	51,9	63,2	37,5	57,1	50,0	73,9	81,5	76,2	50,0	61,8	58,8	65,2
NS/NC	2,5	--	5,3	12,5	4,8	--	--	--	4,8	--	3,1	2,9	--

P26 ¿Tienen dificultades en su empresa para localizar y contratar en Asturias personal suficientemente cualificado?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Cuatro de cada diez empresas presentan dificultades para contratar personal cualificado

El 37,0% de las empresas pertenecientes a la Industria Cultural presentan dificultades a la hora de encontrar personal cualificado en Asturias.

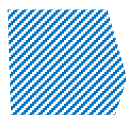
Estas dificultades son mayores, y con porcentajes muy similares, que rondan el 50,0%, en los sectores de las artes escénicas, los artistas visuales, las discográficas y el cine y audiovisual.

Las empresas comentan que faltan profesionales en determinadas disciplinas y, cuando los encuentran comprueban que es frecuente que tengan poca experiencia práctica.

El nivel salarial que se ofrece en otros territorios y la estacionalidad y coincidencia en el tiempo de las actividades son otros factores que inciden negativamente sobre esta cuestión.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Situación actual y necesidades en materia de digitalización

Introducción de nuevas tecnologías y digitalización

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Empresas adaptadas a las nuevas tecnologías y la digitalización			SECTORES DE ACTIVIDAD (*)								FACTURACIÓN 2019			
			Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Sí, se encuentra adaptada	66,3		68,5	57,9	75,0	52,4	66,7	87,0	55,6	38,1	70,8	68,7	57,4	60,9
No	32,5		29,6	42,1	25,0	47,6	33,3	13,0	44,4	52,4	29,2	29,8	41,2	39,1
NS/NC	1,2		1,9	--	--	--	--	--	--	9,5	--	1,5	1,5	--

P28 ¿Piensa que su empresa está suficientemente adaptada al uso de las nuevas tecnologías y a la digitalización?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

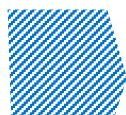
Dos de cada tres empresas se encuentran adaptadas a las nuevas tecnologías y la digitalización

El 66,3% de las empresas pertenecientes a la Industria Cultural se encuentran adaptadas a las nuevas tecnologías y la digitalización, aunque se observan abultadas diferencias entre sectores.

Los porcentajes más elevados se registran entre los artistas y grupos musicales (87,0%), los artistas visuales (75,0%) y el cine y el audiovisual (70,8%).

Sin embargo, un tercio de las empresas (32,5%) piensa que no está suficientemente adaptado a las nuevas tecnologías, especialmente las librerías (52,4%), los promotores musicales y salas de espectáculos (47,6%), las editoriales (44,4%) y las galerías de arte (42,1%).

En la siguiente página se muestran cuáles son sus principales necesidades en este sentido.

Necesidades de las empresas en materia de digitalización

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple y espontánea.

Necesidades en materia de digitalización	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)								
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.
Ayudas para diseñar / mejorar paginas web (diseño, SEO,	43,0	87,5	25,0	40,0	--	33,3	50,0	45,5	42,9
Ayudas para diseñar / mejorar / gestionar redes sociales	26,6	62,5	25,0	10,0	--	--	58,3	--	28,6
Ayudas para crear plataformas de comercio electronico	21,5	50,0	--	10,0	--	50,0	50,0	--	28,6
Mas formacion en general en nuevas tecnologias	12,7	12,5	--	--	--	--	25,0	18,2	28,6
Ayudas incorporar hardware / maquinaria / control	7,6	--	25,0	10,0	--	--	8,3	--	14,3
Formacion para gestionar ellos mismos web, RRSS	7,6	--	--	20,0	--	--	--	9,1	14,3
Administración y profesionales utilicen mismas	3,8	--	25,0	10,0	50,0	--	--	--	--
Otros	2,5	--	--	--	--	--	--	9,1	--
Ns/Nc	13,9	12,5	25,0	20,0	50,0	16,7	--	27,3	--

P29 ¿Qué necesidades detectan en su empresa en lo que se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías o la digitalización?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Impulso a las web, redes sociales y comercio electrónico principales demandas en el ámbito de la digitalización

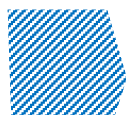
Si hubiera que resumir cuáles son las principales demandas de las empresas en materia de digitalización habría que destacar las ayudas relacionadas con la web, las redes sociales y el comercio electrónico.

El 43,0% demanda ayudas económicas para diseñar o mejorar su página web, no sólo en cuestiones de diseño sino también de posicionamiento y accesibilidad, algo que demandan principalmente las galerías (87,5%).

En segundo lugar también se demandan ayudas para diseñar, mejorar o gestionar las redes sociales, de manera directa o a través de profesionales contratados; lo señala el 26,6% de las empresas y resulta de mayor interés para galerías (50,0%) y editoriales (58,3%), los dos sectores a los que también resulta de mayor interés la convocatoria de ayudas para la creación de plataformas de comercio electrónico.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Cooperación entre empresas de la Industria Cultural

Cooperación entre empresas de la industria cultural

Porcentaje sobre el total de encuestas (243)

Nivel de cooperación entre empresas del sector en Asturias	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019		
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000
Sí, existe suficiente cooperación	21,4	31,6	18,8	14,3	--	19,6	37,0	28,6	12,5	20,6	23,5	21,7
No	73,7	68,4	68,8	81,0	100,0	80,4	48,2	61,9	83,3	74,8	73,5	65,2
NS/NC	4,9	--	12,5	4,8	--	--	14,8	9,5	4,2	4,6	2,9	13,0

P30 ¿Cree Ud. que existe un nivel suficiente de cooperación empresarial dentro del sector de la Industria Cultural en Asturias?

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Tres de cada cuatro personas encuestadas piensa que el nivel de cooperación entre empresas es insuficiente

La cooperación entre empresas de la Industria Cultural en Asturias es una de las asignaturas pendientes del sector, ya que el 73,7% de las personas encuestadas piensa que la que existe actualmente es insuficiente.

La percepción es más negativa entre quienes pertenecen a los sectores de las empresas discográficas (100,0%), cine y audiovisual (83,3%) y promotores musicales (81,0%).

Los sectores en los que se percibe una situación más favorable son el editorial (37,0% piensa que sí existe suficiente cooperación), galerías de arte (31,6%) y librerías (28,6%) aunque, incluso en estos tres sectores, el porcentaje de los que piensan que el nivel de cooperación es insuficiente supera al de los que tienen la opinión favorable que acaba de señalarse.

Actuaciones que podrían incrementar el nivel de colaboración

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple y espontánea.

Actuaciones que podrían incrementar el nivel de cooperación en el sector	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	
Impulso de las mesas sectoriales, reuniones frecuentes	43,2									
Apoyar económicamente la cooperación entre empresas	16,1									
Hacer más fuertes a las asociaciones profesionales	14,8									
Es difícil debido a la competencia (y ego) en el sector	13,6									
Más comunicación	11,9									
Fomentar las coproducciones con empresas asturianas	3,7									
Crear base de datos de recursos que se puedan compartir	3,7									
Es difícil debido al pequeño tamaño de la región	0,8									
Otros	0,4									
Ns/Nc	0,8									
		51,9	36,8	31,3	42,9	83,3	54,4	40,7	23,8	33,3
		13,0	26,3	25,0	14,3	--	15,2	7,4	19,1	25,0
		11,1	31,6	6,3	4,8	50,0	26,1	7,4	9,5	4,2
		9,3	31,6	25,0	4,8	--	8,7	3,7	14,3	29,2
		3,7	15,8	6,3	9,5	--	13,0	18,5	33,3	8,3
		7,4	--	--	4,8	--	--	--	--	16,7
		3,7	--	6,3	4,8	--	4,4	3,7	--	--
		--	--	6,3	--	--	--	3,7	--	--
		--	--	--	4,8	--	--	--	--	--
		1,9	--	6,3	--	--	--	--	--	--

P31 ¿De qué manera podría incrementarse la colaboración empresarial?

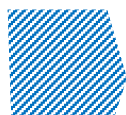
(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

El impulso de las mesas sectoriales principal demanda de la Industria Cultural en Asturias

El impulso de las mesas sectoriales y el incremento de la frecuencia con la que se reúnen es en opinión de las personas encuestadas la mejor manera de incrementar el nivel de cooperación entre estas empresas.

El 43,2% de las empresas señala esta cuestión aunque es cierto que este porcentaje es aún más elevado en sectores como la industria discográfica (83,3%), los grupos musicales y artistas (54,4%) o las artes escénicas (51,9%)

A una distancia considerable se mencionan otras posibles actuaciones como el apoyo económico a la cooperación entre empresas, en mayor medida en el sector del cine y el audiovisual y entre los artistas visuales y las galerías, así como el fortalecimiento de las asociaciones profesionales, el incremento de la comunicación, el fomento de las coproducciones asturianas o la creación de una base de datos de recursos que se puedan compartir.

Empresas que cuentan con recursos que podrían compartir

Porcentaje sobre el total de encuestas (243). Respuesta múltiple.

Empresas que cuentan con recursos que podrían compartir	SECTORES DE ACTIVIDAD (*)									FACTURACIÓN 2019			
	Artes Escénicas	Artes Visuales Galerías	Artes Visuales Artistas	Musica Promot. Salas	Musica Discogra.	Musica Artistas Grupos	Editorial	Librerías	Cine y Audiovi.	< 50.000	50.000 - 300.000	> 300.000	
Equipos tecnológicos, audiovisual	28,8	44,4	5,3	6,3	52,4	33,3	28,3	7,4	--	62,5	26,0	38,2	34,8
Local, sala ensayo	11,5	14,8	--	37,5	4,8	16,7	15,2	7,4	4,8	4,2	13,0	11,8	4,4
Sala exposcion	5,4	--	47,4	--	--	16,7	--	7,4	4,8	--	1,5	11,8	4,4
Taller, aulas	4,5	3,7	10,5	6,3	9,5	16,7	2,2	3,7	--	--	5,3	2,9	4,4
Escuela, academia	1,7	3,7	--	--	--	--	4,4	--	--	--	0,8	--	--
Teatro	0,8	1,9	5,3	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	--
No dispone recursos a compartir	55,1	46,3	31,6	50,0	42,9	50,0	60,9	77,8	90,5	37,5	61,1	42,7	56,5

P3 ¿Dispone su empresa de instalaciones, equipos o cualquier otro tipo de recurso que podría ser de interés para otras empresas o instituciones pertenecientes al sector cultural asturiano? Por ejemplo: aulas, espacios de ensayo, salas de exposiciones, equipos tecnológicos, instrumentos,, ...

(*) Se omiten los datos de subsectores en los que el número de encuestas es inferior a 5 para preservar el secreto estadístico

Cerca de la mitad de las empresas cuenta con recursos que está dispuesta a compartir con otras empresas

En relación con una de las propuestas planteadas por las personas encuestadas para aumentar el nivel de cooperación entre las empresas y que consistía en la creación de una base de datos de recursos que pudieran ser compartidos se comprueba que el 44,9% de las empresas mencionan al menos uno.

Lo más habitual es que se trate de equipos tecnológicos o audiovisuales (28,8%) que es más habitual que ofrezcan empresas del cine y el audiovisual, los promotores musicales y salas de espectáculos y las empresas de artes escénicas.

En segundo lugar (11,5%), se ofrecen locales y salas de ensayo para compartir, ceder o alquilar; en este caso es más habitual entre artistas visuales, discográficas, músicos y grupos.

También se ofrecen salas de exposiciones, principalmente por galerías (47,4%), talleres y aulas, escuelas, academias e incluso un teatro.

La cesión de estos espacios no tiene por qué ser exclusivamente gratuita sino que en muchas ocasiones, la empresa cobra una contraprestación económica por su uso para cubrir los gastos de mantenimiento.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis de los resultados
para cada subsector de
la Industria Cultural

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de las artes escénicas

El sector de las artes escénicas incluye a todas las empresas y profesionales del teatro (en todas sus modalidades), la danza contemporánea, el ballet, la ópera, la zarzuela, la música clásica, los títeres, la magia, el circo, ...

Se estima que este sector está integrado en Asturias por un total de 80 empresas y profesionales autónomos dando empleo directo a un total de 228 personas en la región y facturando alrededor de 9,5 millones anuales.

La encuesta realizada entre empresas y profesionales de este sector ha permitido conocer que el 57,4% de los mismos factura menos de 50.000 euros anuales y otro 25,9% ingresa entre 50.000 y 150.000 euros; sólo el 3,8% del sector ingresa más de 300.000 euros anuales.

El 94,4% de estas empresas ha disminuido sus ingresos debido a la pandemia y un tercio de estas empresas han registrado descensos superiores al 50,0% de la cifra de ingresos habitual antes de 2020.

En relación con la procedencia geográfica de sus ingresos se comprueba que el 67,1% de los mismos se genera en Asturias y el 28,2% en el resto del estado mientras que un 4,8% procede del extranjero.

En cuanto a la procedencia público / privada de los mismos se observa que el 60,4% de los ingresos del sector dependen del sector público (contratación y subvenciones) mientras que el 39,6% procede del sector privado.

Siendo aún más precisos, el 46,2% de los ingresos del sector son ingresos por caché, el 21,7% procede de la taquilla, otro 16,6% procede de subvenciones (la mitad de ellas pertenecientes al Principado de Asturias) y otro 15,9% son ingresos de diversa procedencia.

Sólo el 16,7% de las personas encuestadas pertenecientes al sector de las artes escénicas piensa que la contratación pública ha recuperado los niveles previos a la pandemia mientras que el 50,0% piensa que, aunque se ha recuperado en alguna medida el ritmo de contratación, aún es bastante inferior al anterior a la pandemia y otro 27,8% piensa que no se ha recuperado aún.

En relación con la respuesta del público, el 24,1% de las personas encuestadas piensa que ya se han recuperado prácticamente los niveles de asistencia previos a la pandemia, el 53,7% observa cierta recuperación, aunque aún resta un trecho hasta alcanzar los datos previos a 2020 y el 14,8% piensa que no se ha recuperado aún.

La naturaleza de las representaciones, su público, el lugar en el que se desarrollan o el aforo es muy diverso aunque se puede estimar, para un año normal, como lo fue 2019, una media de 57,9 representaciones anuales y una media de 1.638 espectadores por representación.

El 18,2% de estas representaciones fueron de teatro familiar, el 17,7% teatro para adultos, el 13,4% teatro infantil, el 9,5% teatro musical y el 7,2% otro tipo de teatro.

El teatro en sus diversas manifestaciones supone, por tanto, el 67,1% de las representaciones, la danza el 6,6%, los títeres el 2,6%, la magia el 4,7%, el circo el 3,8% y otras artes escénicas (ópera, zarzuela, ballet, música clásica, ...) el 15,3% restante.

El coste medio de una de estas producciones, en este sector es de 8.729 euros y tiene una vigencia media de 4,2 años.

En cuanto al empleo generado por el sector de las artes escénicas se observa que el tamaño medio de las plantillas antes de comenzar la pandemia era de 3,3 el mismo número que se registra actualmente.

El 13,0% de las empresas recurrieron a un ERTE durante la pandemia y, actualmente, aún el 1,9% de las empresas cuentan con al menos un empleado en esta situación.

El actual sistema de ayudas y subvenciones es considerado adecuado por el 48,2% de los encuestados, aunque también se proponen otras formas de ayudar al sector como una modificación en los actuales sistemas de contratación pública (20,4%), incrementar el presupuesto destinado a cultura (18,5%), favorecer la inversión privada (16,7%), realizar campañas de publicidad (16,7%) o la creación, alquiler o cesión de espacios destinados a la creación o al ensayo (11,1%), por citar los más relevantes.

Las ayudas o subvenciones más necesarias en este sector están relacionadas con la financiación de proyectos (85,2%), las ayudas para acceder a mercados

fuera de Asturias (75,9%), ayudas para introducir nuevas tecnologías y ayudas para mejorar la gestión empresarial, (64,8% en los dos casos).

El 48,2% de las empresas del sector de las artes escénicas presenta dificultades a la hora de localizar y contratar personal suficientemente cualificado. Señalan que es necesario más personal cualificado en general pero bailarines y escenógrafos principalmente, también consideran que falta formación y no son suficientes las escuelas existentes y tampoco encuentran personal con experiencia práctica.

El 68,5% piensa que su empresa está suficientemente digitalizada, aunque también se señalan algunas necesidades en este sentido, principalmente ayudas para diseñar o mejorar sus páginas web o sus redes sociales y también formación para poder gestionarlas (web y RRSS) por ellos mismos.

El 75,9% de las personas encuestadas piensa que no existe un nivel de cooperación empresarial suficiente en el sector y que la forma en que en mayor medida podría incrementarse es impulsando las mesas sectoriales mediante reuniones frecuentes (51,9%), apoyando económicamente la cooperación empresarial (13,0%) y fomentando el asociacionismo (11,1%).

A continuación, se presentan los principales temas tratados en la reunión con profesionales de este sector en la que se identifican los problemas más destacados, junto con aquellas propuestas a futuro surgidas a partir del diálogo de las personas participantes.

Situación actual del sector de las artes escénicas en Asturias

En primer lugar, se plantea hacer una pequeña radiografía de cuál es la situación en la actualidad del sector de las artes escénicas en Asturias. En este sentido, se recogen opiniones encontradas que van desde aquellas que consideran que existe un sobredimensionamiento de las compañías respecto al volumen de municipios, hasta aquellas contrarias a esta opinión; es decir, que opinan que la producción de artes escénicas que se está desarrollando en Asturias es la adecuada para la Comunidad.

El sector teatral asturiano está totalmente sobredimensionado. Hay más de 60 compañías profesionales, aproximadamente, para 73 municipios. Asturias no es Euskadi, Cataluña ni siquiera es Galicia.

La situación del sector viene marcada de un lado por la producción, pero por otro, por el público. En este sentido, es importante tener en cuenta el perfil “tipo” de una parte importante del público actual. Asturias tiene un gran área rural cuyo público mayoritario tiene unas determinadas características que hay que tener en cuenta a la hora de generar obras.

[...] Si bien las 3 grandes ciudades programan más a la media, Oviedo, Avilés y Gijón, la mayoría de los espacios escénicos y hay teatros muy decentes, están en zonas rurales con un público que está o desapareciendo o se mantiene.

[...] Pero en su mayoría son señoras de 60 años viudas, yo es el público que veo en las funciones de los entornos rurales de media.

Ese ese es un problema real que no sé cómo vamos a encarar. Pero, aquí el público que tenemos es de 60 años. ¿Qué obras hacer para ese público? Si fuésemos una compañía establecida en algún ayuntamiento, vamos a suponer 6 personas, 8 más, podemos hacer algo para niños, obras para gente mayor, que nos interese hay muchas que podríamos hacer. Muchas más cosas, pero así es un poco a salto de mata. Y a ver qué hacemos que se pueda vender.

Pero si desde las artes escénicas se quiere aumentar o ampliar el público, es importante crear público. Hacer que cada vez más perfiles de población se sientan interesados por las obras que se representan. Y una parte importante de ese público nuevo se genera en la infancia, con un trabajo de generar afición por las artes escénicas que debe nacer ya desde las escuelas.

Creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que fomentar, recuperar el público, crear nuevo.

Otra parte importante para la generación de nuevo público pasa por la promoción y publicidad de las obras que se van a representar. Por ejemplo, con la difusión de la programación prevista, estrenos de teatros, etc., que ayudarían a que más gente se enterase y, por tanto, hubiese más público en los espectáculos.

En este punto los medios de comunicación públicos deben ser una pata sobre la que pueda apoyarse el sector cultural asturiano. Pero los agentes del sector consideran que desde la televisión pública no se está haciendo el apoyo suficiente a las artes escénicas en Asturias.

Y lo que tienen que hacer todos los viernes es hablar de los estrenos teatrales musicales que se hacen en Asturias. [...] que tenemos que también implicar a estos medios de comunicación oficiales y públicos.

Muchas compañías, sois muy buenos y tenéis que ir a sentar las bases para que los medios de comunicación asturianos se reivindicque y se os dé publicidad.

El mercado y la demanda

Una de las características que definen el subsector de las artes escénicas y que marca su forma de operar, es su organización en torno a circuitos.

Este sistema mantiene algunas de sus características iniciales, de hace más de 30 años; lo que genera cierto desacuerdo entre agentes del sector por la falta de adaptación a los requerimientos actuales.

El sector ahora mismo está inseguro por el sistema de circuitos que desde la Consejería se puso en marcha. [...] Ahora mismo hemos vuelto a los años 80, a un sistema de circuito de subvenciones al estilo de la Asturias cultural: café para todos. Pero ese café para todos, a los que intentamos hacer una programación continuada nos dificulta mucho.

Se debe trabajar por otro tipo de sistema en el que se busque continuidad a las obras y no sea algo con un principio y un fin tan corto.

Algunos de los participantes destacan que, en países cercanos como Portugal o Francia se trabaja de diferente manera; generando una mayor estabilidad ya que existe siempre una relación entre un espacio físico y una producción. Casi todas las compañías no son empresas, sino que son asociaciones culturales sin ánimo de lucro y están vinculadas a un teatro. Hay una mayor vinculación de las compañías con los espacios. Vinculaciones por periodos de tiempo más o menos largos que dan una estabilidad al sector.

En Asturias hay muchos teatros y todos deberían tener asociada una compañía. Hay muchos teatros vacíos.

No existe un trabajo en red coordinado entre los ayuntamientos para facilitar el trabajo de las compañías y así hacer que una misma obra pueda representarse en varios lugares de una manera continuada. La coordinación posibilitaría hacer trabajos para varios años, dándoles continuidad.

El trabajo en red en Asturias es muy complicado y es cierto que no existe. Es cierto que cada ayuntamiento va por libre.

Aunque también es cierto que la situación de Asturias en cuanto a su población, tamaño, cercanía de las localidades, etc., hace que esta idea de montar en varios lugares “cercaños” no sea tan sencilla como parece.

E incluso, lo sabéis, que algunos de los que se montan en Avilés pues la gente no va a Oviedo o a Gijón a verlos. Asturias es muy pequeña, hay muy poca población y en algunos sitios, poblaciones muy cercanas y que circula. Pero cuando un espectáculo va a un sitio al cabo de 2 meses no van a ir a ver el mismo espectáculo al pueblo vecino.

El papel de los gestores culturales es fundamental a la hora de organizar una programación cultural y que esta sea de calidad.

Los gestores culturales tienen que hacer un trabajo previo a mostrar algo en sus espacios. Cuando se arma un circuito tiene que haber unas personas que trabajen para ese circuito viendo espectáculos, haciendo propuestas de todos los órdenes, tiene que haber una criba.

Muchos de los que había se están jubilando sin un reemplazo. Sin embargo, en bastantes ocasiones, como por ejemplo en poblaciones pequeñas, esta figura es ocupada por personas que no tienen la formación adecuada, que hacen el trabajo fuera de sus competencias.

Aunque lo hacen con toda su buena voluntad, no debería ser lo adecuado.

Los gestores culturales se han jubilado. Y los ayuntamientos no hacen el esfuerzo de formar y de contratar profesionales de la gestión cultural. Como bien sabéis, muchos ayuntamientos tienen al bibliotecario de turno que va a abrir o al conserje que va a abrir el local para que vayáis a actuar. [...] No hay relevo generacional en el mundo de la gestión cultural y es importantísimo ese factor para que, bueno, para que por fin el sector se consolide.

El tipo de espectáculo, desde la óptica del público al que se dirige, tiene importantes diferencias dentro de los circuitos en cuanto a su precio; aunque a nivel interno pueda tener el mismo coste. Y esta situación es injusta para aquellos a los que se dedican a este tipo de espectáculos.

También hay un grave problema en la diferenciación entre espectáculo adulto y espectáculo infantil. Que un espectáculo adulto y uno infantil pueden costar lo mismo, a nivel de coste para las productoras, pero por ejemplo se venden más caros los espectáculos adultos, a un precio más real, y los infantiles se ven obligados, por ejemplo, a venderse más barato, pues por el mero hecho de ser infantiles.

Financiación, ayudas y subvenciones

Para que pueda desarrollarse el sector de las artes escénicas, sobre todo en municipios de pequeño tamaño, es necesario contar con la ayuda de la Consejería en forma de subvenciones. Éstas se han visto modificadas y adaptadas para que los municipios que tienen menos presupuesto puedan acceder a mayor importe de subvención y por tanto tener una mejor oferta cultural.

Si no tenemos ese apoyo por parte de la subvención de la Consejería, que, por cierto, se ha modificado, hay más dinero disponible porque hicieron caso a los ayuntamientos, que dijimos no puede hacerse cargo la Consejería de los gastos de derecho de autor, punto uno.

Dos, el reparto de esas subvenciones no puede ser 50/50, hay que añadir un componente, que es el componente poblacional por que los ayuntamientos mayores tendrán que recibir menor subvención y así en proporción, y por eso hay más dinero y se puede contratar y pudimos contratar más espectáculos este año.

En cuanto a las ayudas y subvenciones existe una cierta desconfianza por las convocatorias ya que se considera que a veces la adjudicación de una ayuda responde más a un criterio político que a uno técnico.

Creo que la administración también tendría que hacer un esfuerzo de transparencia. [...] Me gustaría decir que sí que salen estas subvenciones, pero me gustaría saber, pues, cuáles son los criterios claros. ¿Quiénes son los jurados, ... quien decide, ... son los políticos? ... Son los técnicos y son los técnicos políticos.

Formación, profesionalización e inestabilidad laboral

La formación de muchas de las personas que trabajan en el sector es una formación no reglada. Una formación que, en opinión de alguno de los expertos, no conlleva una dignificación del sector. Y esta situación se debe al paraguas legislativo sobre el que se está trabajando. Una ley antigua, que tiene sus carencias y que debería revisarse para una adaptación a los nuevos requerimientos del sector.

Creo que la formación reglada te permite algo que es por lo que hemos abogado en las artes escénicas, que es la dignificación del sector.

Nos movemos en una normativa que es la que nos mandan, se supone. Realmente estamos 3 leyes orgánicas por detrás de lo que deberíamos estar y esto ha arrastrado una serie de carencias.

Otro de los problemas a los que se hace referencia dentro del ámbito de la formación de los profesionales es la falta de un profesorado con experiencia y la titulación correcta para impartir las clases.

Quien imparte esas enseñanzas artísticas de artes escénicas no son profesionales de las artes escénicas que tengan acceso a las listas y a las bolsas de trabajo. Son profesores que imparten literatura con pocas horas, con muy buena voluntad, mucho interés. Seguramente lo hace con muchas ganas, mucho impulso. Eso lo siento mucho, estamos en lo mismo, por mucho que mi hijo quiera operar, pues no.

La mayor parte de los profesionales de este sector precisa simultanear su labor en el mismo con otra ocupación remunerada. Los contratos temporales, la intermitencia, en definitiva, la poca estabilidad, llevan a esta situación de falta de exclusividad.

Nuestros principales problemas son la intermitencia. Porque por mucho que esta gente dedique si que es cierto que no tiene un trabajo con una contribución fija mensual y continuada. La gente son autónomos o empresas. La gente es contratada por obra y servicio. Y esa, la intermitencia es nuestro gran problema.

Necesitas un trabajo estable para poder hacer teatro.

Tienen que estar dando clases por la mañana, tiene que por las tardes ya no te digo dentro de las artes escénicas, pero también vamos a tener que ir a poner unas copas porque si no, no llegas a final de mes.

Nuevas tecnologías: burocracia y digitalización del sector

Como en todos los ámbitos y de una manera más acelerada a raíz de la pandemia, la digitalización está cada vez más presente. Esto ha supuesto que muchos trámites deban realizarse de un modo online y que muchas personas hayan tenido que adaptarse de una manera u otra, a estas nuevas exigencias.

Hay perfiles profesionales, sobre todo de personas con una cierta edad, para las que este cambio ha resultado demasiado rápido y brusco, no dejándoles apenas tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias y generando un sentimiento de desamparo ante esta nueva situación.

A lo mejor soy yo, tienes que resolver toda la cosa informática que se ha puesto muy cuesta arriba sobre todo a los que somos mayores. Nos han convertido en digitales de hoy para mañana. No tenemos dinero para contratar a un señor que nos lo haga.

Aunque resulte costoso, el sector no puede quedarse al margen en cuanto a la digitalización ya que, si no, perderá su competitividad.

Es absolutamente necesario si hay que estar en un mercado y tenemos que ser modernos y competir dentro de un mercado, tenemos que seguir las normas que nos que nos impongan, nos guste o no nos gusten, pero es que es así y la cultura en ese sentido no tiene por qué ser una parte. No tiene por qué ser diferente.

Propuestas de futuro

A partir de todos los puntos de mejora identificados a lo largo de la sesión y con las potencialidades que existen en el sector, se plantean un conjunto de propuestas de futuro para avanzar en la mejora de las artes escénicas de Asturias.

- Nuevas fórmulas empresariales para las compañías.

Se debería tomar como ejemplo los procesos que se siguen en otros países en los que los teatros no están vacíos. Existe una vinculación de las compañías con los espacios. Pero para poder alcanzar fórmulas de trabajo que funcionen, que las hay y ya están probadas, es necesario trabajar y planificar de manera conjunta entre todos los agentes.

[...] Hay mogollón de fórmulas que se pueden empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Que todo eso hay que sentarse, hay que hablar, hay que hablar entre todos y requiere un trabajo en red (teatros, compañías y creadores). [...] Hay que ponernos las pilas todos y las compañías las primeras porque ellos tienen mucho trabajo, hay que hacer trabajos de públicos

- Creación de demanda. Se habla sobre el concepto de crear audiencias. Es importante contar con el apoyo de la administración para, tal y como se ha señalado, que se de publicidad a los estrenos y obras en cartel. Pero también es importante pensar en los nuevos consumidores, en la gente joven y las nuevas formas de consumo audiovisual y cultural que tienen.

Estamos viendo que el consumo ahora ha cambiado radicalmente. [...] Es el momento también de apostar por este tipo de vías de comunicación, porque el futuro también está no sólo en los teatros y en el ladrillo del teatro, sino de generar teatro, pero generar consumo de artes escénicas también por las vías digitales, porque todo va encaminado ahí.

Hay que trabajar en ello y en cómo poder acercarse para que se conviertan en nuevas audiencias y en ese sentido señalan varios ejemplos sobre los que ya se está trabajando como podcast, lecturas dramatizadas, etc.

Absolutamente inevitable entrar en el tema de redes sociales de captación de ese público que utiliza redes sociales, que utiliza canales que no son los habituales entre comillas, como público de artes escénicas es importantísimo.

Son gente que recibe mensajes de minuto o minuto y medio, no quiere más, si no es muy largo. Imagínate sentarles a ver una obra de 60 minutos.

En la creación o educación de públicos, que es fundamental para asegurar el futuro de las artes escénicas, debe apostarse por el trabajo en los centros escolares. Se debe trabajar en campañas escolares en todos los niveles que fomenten el amor por las artes escénicas. Es decir, debe trabajarse desde primaria hasta secundaria.

Para ello debe contarse con el apoyo de todos, centros, administración y familias.

Importantísimo evidentemente, el apoyo de la Consejería en este sentido para que siga habiendo campañas escolares, importantísimo el apoyo de los ayuntamientos, de las concejalías de educación para que existan, pero también y añadido, no podemos dejar de lado a las familias.

- Estabilidad en la contratación. Se propone cambiar el funcionamiento del sistema en el sentido de hacer contrataciones o convocar ayudas plurianuales sin obligación de hacer una obra cada año. El proceso de creación y montaje de una obra es muy costoso y a veces, una obra puede acabar el año con muy pocas representaciones, no resultando rentable.

Para frenar un poco esa cosa desmedida de salir, funciones que luego no ve nadie. Entonces, eso habría que algún tipo de ayuda para mantener la empresa que no te obliguen a hacer una función cada año. Porque trae consigo que las funciones mueren con 5 representaciones, es un gasto económico personal que no lleva a ningún lado.

- Profesionalización del sector. La profesionalización del sector no tiene que centrarse solamente en los profesionales individuales que trabajan. Se pone el foco también en la necesidad de mirar hacia las compañías.

Dejar de pensar en ellas como algo lúdico y tomarlas como empresas profesionales que tienen que generar trabajo y riqueza. Proponen adoptar los términos de empresa teatral o empresa de artes escénicas.

Cosas que tendríamos que mejorar nosotros mismos, como compañías. Lo primero daros cuenta que somos empresas, porque muchas veces escuchas a hablar a compañeros en los que casi parece que les da vergüenza ganar dinero. [...] Nosotros tenemos que generar riqueza como presas para poder volver a producir, para poder volver a contratar a otros compañeros, no sólo compañeros, actores, actrices, bailarinas. Sino también escenógrafos a personal de incluso de descarga, de iluminación, de sonido...

- Digitalización. Desde los agentes del sector se es consciente de que la nueva situación que rige la economía pasa por una digitalización de muchos procedimientos. Así, se pide ayuda a la Administración para poder hacer este cambio o adaptación de manera más sencilla.

Si queremos ser un sector cultural de facto y competir con otros sectores tenemos que entrar ahí, no nos va a quedar otra. ¿Cómo? Con ayuda, seguramente de las instituciones que nos permitan esa formación y que nos den un acceso fácil a ella y por supuesto con la educación.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector del cine y el audiovisual

El sector del cine y el audiovisual incluye a todas las empresas y profesionales vinculados al cine y el vídeo, así como a la producción y emisión de radio y televisión.

Se estima que este sector está integrado en Asturias por un total de 219 empresas y profesionales autónomos dando empleo a un total de 735 personas en la región y facturando alrededor de 24 millones anuales.

La encuesta realizada entre empresas y profesionales de este sector ha permitido conocer que el 50,0% de los mismos factura menos de 50.000 euros anuales y el 29,2% ingresa entre 50.000 y 150.000 euros mientras que el 8,3% del sector ingresa más de 600.000 euros anuales.

El 87,5% de estas empresas ha reducido su cifra de facturación debido a la pandemia y un 23,8% de estas empresas han registrado descensos superiores al 50,0% de la cifra de negocios alcanzada en 2019.

En relación con la procedencia geográfica de sus ingresos se comprueba que el 70,6% de los mismos se genera en Asturias y el 26,1% en otras comunidades autónomas mientras que un 3,3% procede del extranjero.

En cuanto a la procedencia público / privada de estos ingresos señalan que el 46,3% de los ingresos del sector dependen del sector público mientras que el 53,8% procede del sector privado.

Concretamente, el 82,4% de los ingresos del sector son ingresos relacionados con la propia actividad, el 9,7% son ayudas o subvenciones procedentes del Principado de Asturias otro 6,0% son ayudas de otras administraciones públicas y, finalmente, el 1,6% son ingresos de otra procedencia.

Sólo el 16,7% de las personas encuestadas pertenecientes al sector del audiovisual piensa que la contratación pública ha recuperado los niveles previos a la pandemia, otro 54,2% piensa que, aunque se ha recuperado en alguna medida el ritmo de contratación, aún es bastante inferior al anterior a la pandemia y un 20,8% piensa que no se ha recuperado aún.

En relación con la respuesta del público, el 20,8% de las personas encuestadas piensa que ya se han recuperado prácticamente los niveles de asistencia previos a la pandemia, el 29,2% observa cierta recuperación, aunque aún es bastante inferior a los datos de 2019 y el 45,8% piensa que no se ha recuperado aún.

La televisión representa prácticamente el 52,0% de los ingresos del sector, seguida de la exhibición en salas de cine con un 13,3%, el pago por visión un 8,4%, el streaming (Netflix, HBO o Amazon) un 2,5% y la venta de DVD un 0,4% aunque existe otro 23,3% que comprende los ingresos por publicidad ya que debe tenerse en cuenta que este sector incluye tanto a la producción de cine, video y televisión como a los propios emisores y exhibidores, para los que la publicidad representa su principal fuente de ingresos.

En cuanto al tipo de producciones, los largometrajes de cine (ficción y no ficción) suponen el 7,2% de las mismas, los cortos el 6,0% y las series el 11,7%. El 17,4% de las producciones son documentales, las retransmisiones deportivas suponen el 8,1% y los video clips musicales el 1,3%. Sin embargo, la mitad de las producciones (48,4%) son programas de televisión.

El coste de producción de los largometrajes es muy diverso, en función de las características de cada proyecto, aunque la mayor parte de ellos se sitúan entre los 15.000 y los 70.000 euros. En el caso de los cortos esta horquilla se sitúa entre los 3.000 y los 30.000 euros y cuando se hace referencia a otro tipo de producciones, se estima un coste medio de producción de 5.000 euros por programa.

En cualquier caso, estas cifras son meramente orientativas, dado que el número de empresas en el sector es reducido y las características de los proyectos tan diversas que el nivel de dispersión registrado en las respuestas no hace aconsejable trabajar con valores medios en este sentido.

En relación con el empleo generado por el sector se observa que el tamaño medio de las plantillas antes de comenzar la pandemia era de 3,9 mientras que, actualmente, esta cifra ha subido a 4,1 personas.

El 16,7% de las empresas del sector audiovisual recurrieron a un ERTE durante la pandemia y, actualmente, el 8,3% de las empresas cuenta aún con al menos un empleado en esta situación.

El actual sistema de ayudas y subvenciones es considerado adecuado por el 58,3% de los encuestados, lo que no significa que piensen que existen otras formas de ayudar a que el sector pueda desarrollarse económicamente entre las que destacan la promoción de la cultura a todas las edades (25,0%), incrementar el presupuesto para cultura (12,5%) y establecer mecanismos que favorezcan la inversión privada (12,5%). También se propone la creación de ayudas para la comercialización, la realización de campañas publicitarias y un cambio en los actuales sistemas de contratación por parte de la administración pública.

Las ayudas o subvenciones más necesarias en este sector están relacionadas con la financiación de proyectos (79,2%), las ayudas para introducir nuevas tecnologías (70,8%) y las ayudas para mejorar la gestión empresarial (54,2%).

El 50,0% de las empresas del sector audiovisual presenta dificultades a la hora de localizar y contratar personal suficientemente cualificado. piensan que falta formación y que no son suficientes las escuelas existentes (16,7%) y no encuentran personal con experiencia práctica (12,5%).

El 70,8% piensa que su empresa está suficientemente digitalizada, aunque también se señalan algunas necesidades en este sentido, principalmente ayudas para diseñar o mejorar sus páginas web o sus redes sociales y también formación para crear y gestionar plataformas de comercio electrónico.

El 83,3% de las personas encuestadas piensa que no existe un nivel de cooperación empresarial suficiente en el sector y que la forma en que en mayor medida podría incrementarse es impulsando las mesas sectoriales mediante reuniones frecuentes (33,3%), apoyando económicamente la cooperación empresarial (25,0%) aunque reconocen que una de las principales dificultades para lograr esta cooperación reside en el elevado nivel de competencia en Asturias (29,2%).

A continuación, se presentan las principales cuestiones tratadas en la reunión con profesionales del sector en la que se han identificado los problemas más relevantes, junto con propuestas a futuro surgidas a partir del diálogo entre los participantes.

Situación actual del sector del cine y audiovisual en Asturias

En relación con el cine, se quiere hacer una distinción entre el cine hecho en Asturias, y hecho por y para asturianos ya que éste cuenta con unas características muy particulares. En concreto se trata de un cine de no ficción, que es digital y además es autoproducido en la gran mayoría de los casos.

Se trata de un cine muy concreto que, por supuesto, puede tener su proyección más allá de Asturias, llegando al resto de España e incluso fuera, a otros países.

Lo que se vio en estos en estos últimos años [...] es el desarrollo de un tipo de cine muy concreto en Asturias que tiene varias características resumibles y que son características que se sacan de las propias películas que se producen. [...] Un cine de no ficción, muy vinculado al territorio. Hecho en Asturias por asturianos y para asturianos, pero con aliento universal por esta repercusión que fue ganando poco a poco y modestamente. Si que llegó a situar cine asturiano en el panorama del cine del estado español y en otros sitios del mundo.

Es un cine prácticamente digital, que ya no pasa por el celuloide. Es autoproducido por obligación casi en la mayoría de los casos porque no hay otra manera.

Es un cine que tiene que tener un presupuesto contenido para poder producirse en Asturias.

Se considera que dentro de Asturias existen los entes suficientes como para poder apoyar y hacer florecer a este tipo de cine.

Si que tenemos que medir qué necesidades tiene que tener un largometraje de esas características (digital, de no ficción, centrado en el territorio...) ese tipo de cine que se hace aquí y que desde la Administración pública, desde la Consejería intentar hacerlo posible para que ese cine pudiera producirse en Asturias y no necesitara de ayuda exterior.

En cuanto la producción cinematográfica, se han recogido opiniones muy contrarias, ya que hay interlocutores para los que la producción de cine que se está haciendo en estos momentos en Asturias es muy buena, teniendo en cuenta la población del Principado, tanto en largometrajes como sobre todo en cortos. Consideran que, en Asturias, se están llevando a cabo proyectos de cine suficientes e interesantes como para pensar que este sector pueda tener un buen futuro.

Yo veo que desde por lo menos poner una fecha del año 2014 hay una continuidad de presencia de cineastas y de películas asturianas recorriendo el circuito de festivales internacionales.

Sin embargo, hay opiniones en el sentido contrario. Así, con relación a la realización de cortos, por ejemplo, se piensa que ésta se ha visto muy mermada desde hace unos años. Ahora apenas hay iniciativas de gente, sobre todo joven, que se anime a hacer un cortometraje. Y se apunta a varios motivos como causantes de esta situación. En primer lugar, se habla de la falta de formación reglada y profesionalizada del sector.

Es rarísimo que haya un alumno o una alumna con la inquietud de hacer un corto. A qué se debe esto, pues yo creo que en parte a que falta una formación profesional de intérpretes de actores y actrices en esta comunidad.

El mercado y la demanda

Con relación a la escasa producción, también se habla de la situación complicada de los cineastas en cuanto a que se trata de un sector en el que no hay la continuidad laboral que sería deseable, ya que son pocos los que se pueden dedicar exclusivamente a esta profesión a lo largo de su vida laboral.

Los cineastas que pueden vivir de su cine o del sector cinematográfico son muy limitados.

Del cine no se puede vivir en Asturias. [...] No existen los recursos ni la estrategia política para poder llevar esto a cabo.

La inestabilidad laboral que en gran parte hay en el sector debido a la falta de trabajo continuado durante el año, afecta tanto a la reputación de los profesionales como a su trabajo.

Somos un sector con baja reputación social. El trabajo es determinante. Estamos hablando de oficios en el caso del cine. Entonces, también esto es clave. El hecho de no tener muchos elementos dentro de nuestro sector a nivel profesional como montaje, postproducción, todo esto al final lo da el volumen de trabajo. Si hay trabajo y hay profesionalización del sector pues hay desarrollo de profesionales y hay desarrollo de oficios; y hay nivel de exigencia y excelencia mayor. Bueno, está todo muy vinculado en este sentido.

Dentro también del ámbito profesional, los problemas comienzan de base, en la formación. En esta mesa se ha destacado la falta de oficialidad en ciertas formaciones lo que hace que este alumnado se encuentre indefenso frente a, por ejemplo, determinadas situaciones como puede ser el reconocimiento de su titulación en España y/o Europa. Esto puede llevar a que alguien con una amplia trayectoria en el sector pero con una titulación no reconocida, no pueda optar a determinados puestos de trabajo, por ejemplo en la docencia; provocando que el puesto sea ocupado por alguien titulado pero sin ninguna experiencia.

De repente entramos en discursos de no conexión, eso de no poder no facilitar determinados mecanismos que en otras comunidades sí que se hacen y de repente pues a nivel ayudas o a nivel intercambios a nivel acercamientos, si un cineasta o alguien que se dedica al audiovisual que tiene una trayectoria que tiene trabajo se encuentra con que de repente no tiene una titulación que le avala, aunque tenga una trayectoria larguísima y las listas de trabajo para acceder a determinados puestos son cubiertos por alguien con una titulación y sin experiencia y eso es refrendado por la Administración tenemos un problema. Y las listas de acceso laborales a la docencia son así, no hay ningún tipo de criterio valorativo a la experiencia o el trabajo desarrollado, es únicamente el título.

Generemos títulos para favorecer que la gente que tiene esa formación y ese conocimiento puede impartir el conocimiento y no el recién egresado que recuerda x cosas lo que haya visto que se convierte en el transmisor.

Hay otras formaciones, ya de carácter más específico, como el lenguaje cinematográfico, que apenas se han dado, pero si están comenzando a tener algunas experiencias piloto en las que profesionales o futuros profesionales técnicos pueden intercambiar ideas, pensamientos, etc., con directores.

Echo en falta una formación específicamente de cine, de lenguaje. De lo que son los lenguajes cinematográficos. [...] Eso sí que lo echo de menos, hablar de cine. Porque en los centros formativos de técnicos no se suele hablar de cine. Se suele orientar al profesionalismo más que a la profesionalidad, incluso. Y la parte de desarrollo más creativo y la conexión del cine con el pensamiento, con la política, qué significa el cine y cómo se expresa a través de diferentes lenguajes eso estaba huérano.

Financiación, ayudas y subvenciones

El papel de la Administración pública y la organización de la misma para su apoyo al sector audiovisual y del cine no es la adecuada para lograr alcanzar los objetivos propuestos.

Hay claros ejemplos de comunidades autónomas donde se está trabajando muy bien en este sentido y deben ser una guía para trabajar, como por ejemplo Galicia o País Vasco. Siempre haciendo las adaptaciones oportunas a las características particulares de Asturias.

Esta diferencia en la participación pública hace que, a la hora de concurrir a concursos o ayudas a nivel nacional, Asturias se encuentre en una posición desventajosa respecto a otras comunidades donde se trabaja de diferente manera, sobre todo a la hora de concurrir a ayudas a nivel nacional, del Ministerio.

La ayuda se publica en el mes de abril, pero nosotros la resolución no la tenemos hasta el mes de octubre, no tenemos esos puntos hasta el año siguiente. Vamos también en desigualdad de condiciones en estas cosas, lo que hace falta es tener conocimiento por parte de la Administración y vehiculizar todos estos elementos para que todos funcione en común y todo se apoye en la misma inercia o en el mismo sentido, ahí es donde estamos en desigualdad de condiciones.

Es decir, por un lado, las ayudas que aportan las distintas Comunidades no son iguales y por tanto, su relación respecto al conjunto del proyecto presentado hacen que su puntuación de partida sea menos ventajosa que el resto. Se debería tratar de igualar esa posición de partida para que las comunidades con menos potencial de presupuesto, puedan acceder en igualdad de condiciones a estas ayudas nacionales.

La diferencia de puntuación tiene que ver con que la cuantía de las ayudas que son capaces de ofertar constituye un % del proyecto que hace que haya un baremo y unas tablas en las cuales si tu comunidad autónoma te aporta a lo mejor el 15% pues te dan, no sé, 12 puntos. Si te aporta el 10% te da 6. Claro si te da el 2% te da 0. Claro es en lo que sería importante, conseguir que aumenten las ayudas por un lado y mientras eso no se haga, conseguir esa ponderación.

En Asturias existen diferentes organismos y entidades relacionadas con el cine que, bien organizados y con una planificación conjunta y a largo plazo, podrían hacer que el sector estuviera en un mejor punto que el que tiene ahora. Es importante dicha coordinación para que el trabajo obtenga los frutos deseados.

Tenemos casi todos los mimbres: tenemos una televisión pública, tenemos centros de formación, tenemos un festival de cine con reputación internacional, tenemos a Laboral Cinemateca, ayudas por parte de la Consejería, pero no tenemos una estrategia. A pesar de tener todo esto no tenemos un punto en común entre todos entre todos los elementos.

Las ayudas por parte de la Administración pública, a pesar de existir resultan en muchos casos complejas para poder acceder a ellas.

Es muy complicado poder acceder a las líneas de ayudas, entonces yo me pregunto a quién van dirigidas las ayudas y si tienes tantas complejidades para poder acceder a ellas [...]

Una pieza clave es el papel que juega o que puede jugar la televisión pública asturiana como medio para apoyar y dar voz a la producción cinematográfica de Asturias.

En la actualidad no tiene el peso que muchos desearían y son varios los motivos para ello, el principal, por la limitación presupuestaria con la que cuenta para poder afrontar proyectos de cine.

Tenemos una fragilidad presupuestaria a todos los niveles; a nivel de ayudas a nivel de presupuesto que tiene la propia RTPA. [...] Las brechas presupuestarias son tremendas y eso hace que los proyectos partan de una desventaja competitiva.

Si bien es cierto que se están cambiando cosas respecto a cómo se hacían hace unos años, por ejemplo, en cuanto a las cláusulas de sus convocatorias, y se tiene el deseo de seguir cambiándolas.

Esto facilita la labor de los cineastas a la hora de acceder a nuevas ayudas y proyectos y que no se vean tan limitados como lo estaban hasta ahora.

La necesidad de ayuda al desarrollo. Es algo que desde RTPA no podemos facilitar porque tenemos que hacer convocatorias cuyo resultado sea una obra audiovisual, de ficción, de no ficción, cinematográfica o encargo de producción de programas. Nos parece vital apoyar el desarrollo de proyectos.

La financiación privada, en principio, no es un camino viable para el cine asturiano ya que, por sus características, no se adapta a los criterios de viabilidad que, por ejemplo, exigirá una entidad bancaria para poder conceder un crédito.

Todos los que estamos aquí estamos en la misma línea y no son películas comerciales que obtengan un retorno. Entonces es muy complicado obtener el apoyo de un banco por algo que no es lucrativo. La financiación privada en Asturias es compleja.

Propuestas de futuro

A partir de todas las ideas y opiniones que se han ido aportando a lo largo de la mesa, surgen una serie de propuestas de trabajo a futuro:

- Crear una estrategia a largo plazo para el sector.

Trabajar en una estrategia de futuro para el sector, en la que se pongan las bases de trabajo para los próximos años, prioridades, agentes implicados, etc. Una hoja de ruta sobre la que poder trabajar.

La palabra estrategia es fundamental. [...] hay que trabajar en una estrategia porque creo que el foco es que el sector audiovisual cinematográfico asturiano tiene que ser estratégico para nuestra comunidad autónoma.

Para alcanzar un futuro prometedor para el sector en Asturias es importante que los poderes públicos, en primer lugar, conozcan el cine que se hace en el Principado. Después, hay que ver su implicación, en qué tipo de cine, cómo se deben canalizar dichas ayudas, ...

- Crear un ente coordinador del sector. Dentro de un sector en el que parece que hay muchos agentes, muy dispares, en el que también es importante la administración, la televisión pública se considera interesante la creación de una figura o un ente coordinador entre todas las instituciones de modo que se puedan unificar informaciones, ayudar en caso de necesidad, tejiendo una red entre todos los agentes con un objetivo común.

Se comentan algunos ejemplos sobre figuras similares como por ejemplo La Unidad de Cine de San Sebastián. Trasladar esa figura a Asturias, sería muy interesante, aunque tal se ve bastante difícil, por cuestiones normativas y presupuestarias. Pero no deja de ser una idea a futuro que podría traer muchos beneficios.

Una entidad que pueda reunirse con toda esta gente. Los demás no llegamos. Unificar y coordinar este tipo de iniciativas no porque muchas veces se quedan como en compartimentos estancos. Alguna forma en que esté también pendiente del diseño de las ayudas o tú puedes ser un poco ordenadora del diseño de las ayudas y orientándolas hacia ese tipo de cine pues ya los distintos tipos de cine que son factibles en Asturias y que luego pueda estar pues, por ejemplo, también bueno pues un poco de esa coordinación digamos en el establecimiento de redes.

Una entidad ordenadora [...] y que lo que hacen alguna forma es aunar y coordinar un poco a todas estas instituciones. Digamos es un como una especie de argamasa que une a todas estas instituciones y por ejemplo y ellos organizan también pues Festival de Derechos Humanos de San Sebastián, organizan el Festival de Cine de Terror y además hacen cosas durante todo el año, hacen ciclos durante todo el año y hacen esa especie de ordenamiento.

Pero si quizás se podría pensar en alguien que se pudiera dedicar profesionalmente durante todo el año, 1 o 2 personas, un equipo de 2 personas que de alguna forma unifican. Lo que necesitaríamos quizá una dedicación profesional todos los días del año

- Promoción de un empleo digno y estable para el sector. El objetivo debe ser poder vivir del cine de una manera estable; como un empleo cualquiera.

Tenemos que conseguir vivir de esto, sino qué estamos haciendo ... claro al final todos tenemos una vida que sostener ... esto en el tiempo así no.

En la próxima década nadie va a poder vivir de hacer cine en Asturias.

- Mejora de la situación de la formación. La formación es clave en cualquier sector y también lo es en éste. Se debe apostar por una formación específica, de temas específicos y clave que se vayan adaptando a las nuevas necesidades del mercado. La metodología de trabajo puede ser muy variada, siendo también interesante la forma de masterclass, formación online, etc.

Echo en falta una formación específicamente de cine, de lenguaje. De lo que son los lenguajes cinematográficos.

Se debe solucionar esta situación además de un modo permanente, es decir, sin supeditar el destino de esta formación al signo político que se encuentre en ese momento en el gobierno.

- Generar igualdad de condiciones en el acceso a ayudas públicas nacionales. Tal y como se ha indicado, en el proceso de acceso a ayudas por parte del Ministerio de Cultura, hay Comunidades entre las que se encuentra Asturias, que parten de una situación de desventaja, por lo que desde el lado de la administración central debería cambiarse esta norma para igualar a todas las regiones y desde el lado del Principado, dar un mayor impulso al cine con un incremento de esas ayudas.

[...] que los proyectos de las comunidades autónomas que no dependan pues de ese poderío digamos económico que tiene el País Vasco, Cataluña porque al final acaban saliendo casi todo de esas comunidades; que no partan de 0 no, que partan de 5. Estoy diciendo una puntuación por decir algo; no que partan de 5 para que de una forma la ponderación permita que, otras regiones que no tienen esas líneas de ayuda también pueden estar un poco en la misma en la misma altura.

- Cambios normativos. También, de cara a incrementar las ayudas del Principado para el sector y tener más independencia e incluso para poder acceder a más ayudas a nivel nacional, se propone llevar a cabo una modificación del Estatuto de Autonomía, siguiendo el ejemplo de otras comunidades como, por ejemplo, el País Vasco.

[...] me parece importante que se lleve a cabo esa reforma del estatuto autonomía que está bueno pues todavía hoy pendiente ojalá se pueda llevar a cabo y pueda permitirnos pues bueno tener esa capacidad de aumentar las ayudas y de recibir quizás también más financiación estatal.

- Incrementar la presencia del cine en la sociedad y en las aulas. Para asegurar un futuro al cine, no solo en cuanto a creación sino también en cuanto a público, es importante trabajar desde la base, desde los colegios haciendo que éstos participen en actividades relacionadas con el cine para crear ese interés desde la infancia.

El trabajo que se está haciendo hasta el momento está bien valorado, pero debe tratar de incrementarse para despertar el interés por el cine. Que no parta solo de las ganas de un profesor porque sus alumnos vean más cine o participen en talleres, encuentros...

Bueno sí que estos dos últimos años ya más complicados obviamente porque ha sido más difícil entrar en los colegios que solo es así pero bueno, cuando se recupere [la normalidad] yo creo que sería importante de alguna intentar bueno pues introducir el cine pero bueno esto es algo vuelvo a insistir no solamente de Asturias sino que a nivel yo creo que a nivel estatal.

Pero la formación no solo debe llevarse a las aulas. En esta mesa se identifica el concepto de **alfabetización audiovisual de la ciudadanía**. Es decir, que el espectador tenga un contenido adicional sobre la obra para poder verla y analizarla de otro modo, desde otra perspectiva.

Queremos en la nueva convocatoria incluir y valorar que las producciones puedan presentar, cuando acabe la producción, una guía de alfabetización audiovisual para que ese sea un contenido que ofrecer, que facilitar a la comunidad educativa y que, de esa manera, pues pueda haber ese encuentro en el espectador de una manera diferente. Ese encuentro con la película, un entendimiento diferente, un diálogo distinto. [...] Porque es necesario aprender a ver, aprender a mirar. Y es la parte, es una parte que me parece que es también una misión compartida por las diferentes entidades.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de la música

El sector de la música está constituido tanto por artistas, grupos y orquestas como por sus representantes, promotores, estudios de grabación, discográficas y salas de conciertos.

Integran este sector un total de 130 empresas y profesionales independientes, generando 195 puestos de trabajo directos y facturando 3,2 millones de euros anuales.

Evidentemente, el grupo más numeroso es el de los artistas, los grupos musicales y las orquestas. El 82,6% de los mismos factura, por término medio, menos de 50.000 euros anuales y sólo el 2,2% supera los 300.000 euros anuales de facturación.

Este sector ha sido, junto con las artes escénicas, el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria. El 91,3% de las personas encuestadas señala un descenso en sus ingresos a raíz de la pandemia, pero es que, además, los descensos han sido muy importantes, El 47,6% de las empresas o profesionales han experimentado caídas en sus ingresos de entre un 25,0% y un 50,0% y otro 33,3% llega a hablar de reducciones por encima del 75,0% respecto a las cifras registradas en 2019.

El 70,4% de los ingresos de estas empresas proceden de los conciertos, el 2,0% de licencias, derechos, streaming, ... , el 4,3% de ayudas y subvenciones y otro 23,3% son ingresos de diversa procedencia (clases, merchandising, premios, alquiler de instrumentos o salas de ensayo o grabación, ...)

El 47,3% de los conciertos se celebran en teatros, salas de conciertos o auditorios y el 52,7% restante al aire libre.

Por temática, lo más habitual es el pop, rock o música actual (46,6%), en segundo lugar la música popular o tradicional (27,3%) y le sigue la clásica (17,4%), la música contemporánea (5,4%), la música electrónica (2,2%) y la música coral (1,1%).

El 66,8% de los ingresos se genera en Asturias, el 27,7% en el resto de España y el 5,5% en el extranjero.

Por otra parte, el sector público supone el 31,2% de los ingresos de este sector. Sólo el 21,7% de las personas encuestadas observa una recuperación de la contratación pública hasta llegar a cifras similares a las registradas antes de la pandemia.

El 47,8% percibe cierta recuperación, pero aún bastante lejana de la que se registraba en 2019 y el 28,3% afirma claramente que aún no se ha recuperado.

En relación con las subvenciones o ayudas al sector piensan que lo que resultaría más eficaz serían la agilización de los trámites administrativos (23,9%) ya que piensan que son realmente engorrosos, la promoción de la cultura (15,2%), la reducción de impuestos (15,2%), las ayudas económicas directas (13,0%), la eliminación de restricciones para que se pueda tocar en más lugares (13,0%) o la creación de espacios de ensayo (13,0%) que puedan ser alquilados o cedidos a los artistas.

Respecto a las propias subvenciones, piensan que las que serían más útiles a este sector serían la financiación e proyectos (89,1%) y las ayudas para acceder a mercados fuera de Asturias (87,0%).

En cuestiones formativas, el 26,1% de las personas encuestadas afirma tener dificultades para encontrar personal suficientemente formado, en este caso, principalmente bailarines (10,9%).

En materia de digitalización se consideran suficientemente adaptados (87,0%) aunque un 50,0% de estas empresas si demanda ayudas para crear plataformas de comercio electrónico y otro 33,3% ayudas para crear o mejorar sus páginas web.

El 80,4% piensa que no existe suficiente cooperación empresarial en el sector y opinan que el impulso de las mesas sectoriales (54,4%) y el fomento del asociacionismo (26,1%) serian dos maneras muy eficaces de cambiar esta situación.

Finalmente, en cuanto a la respuesta del público, el 30,4% cree que las cifras de asistencia y gasto son similares ya a las de 2019, el 34,8% piensa que aún queda bastante para llegar a esta cifra y el 32,6% cree que no se han recuperado aún.

En lo que se refiere al grupo de promotores, representantes y salas de conciertos, también es muy elevada la proporción de empresas o profesionales que han visto reducidos sus ingresos (90,5%), el 36,8% con disminuciones de entre un 25,0% y un 50,0% y el 42,1% de entre un 50,0% y un 75,0%.

En comparación con los grupos musicales, el peso de los ingresos procedentes del resto de España es mayor y alcanza el 42,9% aunque el peso del sector público en la contratación de espectáculos es muy similar (34,1%).

Respecto al nivel de recuperación de la contratación pública difieren de la opinión de los músicos y grupos. Sólo el 4,8% piensa que el nivel de contratación pública ha recuperado los niveles de 2019. La opinión mayoritaria es la de que se ha recuperado en alguna medida, aunque aún es bastante inferior a la que se registraba antes de la pandemia.

Los ingresos generados en taquilla suponen sólo el 50,0% de los ingresos de este tipo de empresas o profesionales, otro 10,0% son ayudas procedentes de administraciones públicas y el 40,0% restante ingresos por organización de eventos o alquiler de espacios.

La procedencia de los artistas contratados en sus espectáculos es asturiana en el 46,0% de los casos, nacional en un 38,3% y extranjera en el 15,7% restante.

En relación con las subvenciones demandan financiación para sus proyectos (100,0%), así como ayudas para digitalización (90,5%) y para acceder a mercados fuera de Asturias (81,0%); también consideran que sería necesario simplificar la tramitación administrativa (28,6%) y favorecer los patrocinios y el mecenazgo (14,3%).

En materia de digitalización precisan ayudas para diseñar o mejorar sus páginas web (40,0%) y formación para poder gestionarlas por si mismos (20,0%).

También señalan dificultades a la hora de encontrar personal suficientemente cualificado en Asturias, especialmente bailarines (28,6%) y personal que, en general, cuenta con experiencia práctica (23,8%).

Son partidarios, además, de impulsar las mesas sectoriales (42,9%) para incrementar la colaboración empresarial en el sector, una colaboración que el 81,0% de las personas encuestadas considera insuficiente.

El tercer y último grupo de empresas pertenecientes al sector son las discográficas. Su número es reducido y el número de encuestas también; por este motivo por lo que no es posible hacer un análisis en profundidad de este subsector como se ha hecho en otros casos.

Sin embargo, si puede comprobarse que la pandemia ha reducido los ingresos de 8 de cada 10 discográficas, en algunos casos en más del 50,0%. La mitad de los ingresos de estas discográficas proceden de Asturias y el peso del sector público en sus ingresos es importante ya que alcanza el 20,0% de su facturación.

La mayor parte de las discográficas piensa que la contratación pública comienza a recuperar el nivel de contratación previo a la pandemia, pero en ningún caso se aproxima hasta el momento a las cifras de 2019.

Piensan, mayoritariamente, que las subvenciones no son el mejor sistema para ayudar a su sector y proponen precisamente la revisión y control de estas ayudas, la colaboración público - privada, cambiar los actuales sistemas de contratación y compras del sector público y crear ayudas dirigidas a la comercialización.

Entre las ayudas y subvenciones que creen que pueden ser más eficaces señalan la financiación de proyectos, las ayudas dirigidas a la digitalización de las empresas y las que apoyan el acceso a otros mercados fuera de Asturias.

La mitad de estas empresas manifiesta dificultades a la hora de encontrar personal cualificado en Asturias y un tercio cree que debería adaptarse en mayor medida al uso de las nuevas tecnologías y la digitalización, aunque piensan que una de las cuestiones que ayudaría en este sentido es que la administración utilizara las mismas herramientas informáticas que utilizan los profesionales.

Finalmente, se comprueba que también estos profesionales consideran que el nivel de cooperación empresarial es bajo y que podría ser mayor si se impulsaran las mesas sectoriales y se fomentara el asociacionismo haciendo más fuertes a las asociaciones profesionales.

A continuación, se presentan las principales cuestiones tratadas en la reunión con profesionales del sector de la música en la que se han identificado los problemas más relevantes, junto con propuestas de actuación surgidas a partir del diálogo entre los participantes.

Situación actual del sector de la música en Asturias

La situación actual del sector se ha visto marcada, como en el resto de la sociedad, por la pandemia del COVID-19, ya que las restricciones de actividades, aforos, etc., han afectado muy directamente a todo el sector de la música, pero especialmente a la música en directo.

Una de las cuestiones que la pandemia ha dejado al descubierto es que no se ha realizado una correcta planificación del modo de operar según cada caso. Es decir, ante una situación nueva, no existe un protocolo sobre el que trabajar. Esto ha generado gran inseguridad dentro del sector porque no sabían cómo debían actuar en cada momento (suspender conciertos, reemplazar personas sin suspender, etc.).

[...] Todo este tema de pandemia lo que para mí hay que es más acuciante, lo que más faltó, digamos a nivel de gestión, es la escasa o nula metodología que hay a la hora de abordar cualquier problema en una sala de conciertos. [...] yo no sé qué va a pasar si de repente un cantante, uno de los solistas vocales da positivo, no sé si puedo sustituirlo, no sé si tengo que cancelar el concierto es que no se yo y tampoco lo sabe el promotor, noto que hay todavía, que estamos dando palos de ciego y creo que deberíamos sentarnos y poner un poco en firme todo esto.

Esto ha sido la revolución, o sea, que lo de los protocolos, cada uno aplica un protocolo generalista donde fuera como fuera. Valía lo mismo una cafetería de una sala de conciertos; se aplicaba igual a un camarero como a un músico. Póngase la mascarilla y otro con la trompeta, con qué mascarilla voy a tocar.

En la actualidad, en la que la situación de pandemia se encuentra en otro punto y las restricciones ya no son tan exigentes, sigue siendo complicada la gestión del COVID-19.

Ahora lo que estamos tratando es un poco de salvar los muebles, el sentido de conseguir que lo que se programe se lleve adelante. [...] Uno de los de los temores que tenemos, que estamos a veces rozando el palo, es que de repente en una semana igual se te infectan 3 personas, entonces un roto de plantilla para llevar adelante algún evento, un concierto.

Otra de las características o problemas del sector musical, en la línea de lo que ya se ha visto para otros sectores como el de las artes escénicas, es la dificultad para coordinar zonas, municipios... para poder hacer una red de conciertos encadenados que den una continuidad a un espectáculo musical.

Las ciudades, sobre todo las más importantes como Oviedo, Gijón y Avilés, en este sentido funcionan como entes independientes que actúan de una forma individual y a los artistas les es muy complicado ponerlas de acuerdo para, si se está ofreciendo un espectáculo en una de ellas, poder llevarlo a otra.

A los artistas o los músicos clásicos en Asturias, no solo a nivel de grupo sino a nivel de pequeños conjuntos o a nivel de solistas o de individuos de ambos de colectivos individuales, es muy difícil, por no decir imposible, articular un conjunto de conciertos en Asturias.

Parece que Avilés, Gijón y Oviedo, por decir las 3 de las ciudades más importantes de Asturias, son entes individuales que no hay manera. Vamos, yo llevo años intentando y no hay manera de poner de acuerdo en aprovechar cuando estamos haciendo un concierto en Avilés, poder hacerlo en Langreo, poderlo hacer en Gijón, poder hacer en Oviedo parece que cada sitio es un compartimento estanco.

Se traslada la sensación de que los músicos asturianos muchas veces están algo olvidados en su propia tierra y se puede tender a desaprovechar todo ese bagaje cultural que tienen y que puede aportar mucha riqueza en detrimento de artistas de fuera.

El mercado y la demanda

Con relación a la música asturiana, se habla del poco público que hay que consume música asturiana y el poco conocimiento de ella.

Pero es importante que desde el lado de la oferta se piense en la propuesta artística que se hace, en la calidad y escalabilidad de la misma. Es necesario un buen planteamiento y un proyecto sólido para generar un público con interés por lo que se está haciendo.

Creo que es una cuestión de propuesta artística, es decir, aquí en esta mesa tenemos muy buenos ejemplos de lo que se puede hacer con una propuesta artística sólida y no sólo con una propuesta artística, sino con todo lo que conlleva detrás un equipo de trabajo, con estrategia, con desarrollo a medio largo plazo. Porque es verdad que faltan públicos, pero es verdad también que los públicos se generan y se educan y se desarrollan a lo largo del tiempo.

En Asturias hay muchas propuestas artísticas exportables, de calidad y con gran potencial. Hay que trabajarlas y apostar por ellas.

[...] Hay productos sumamente desarrollables y exportables, ... a nivel nacional e internacional [...] quitarse un poco esos complejos de sentimiento de derrotismo anticipado por el hecho de que no nos van a ver y nunca nos van a conocer, no es verdad.

¿Qué hay mucho ensayo y error? Hay, es verdad. ¿Qué hay muchas cosas de las que podemos aprender que ya han sido contrastadas? Pero bueno, al final cuando alguien alquila una sala y mete a 20 personas, pues tiene que pensar si la propuesta artística que está desarrollando es algo que le interesa al público, puede pensar si la ha comunicado bien o mal o puede pensar que eso es el inicio y un pequeño paso para que dentro de un año meta 200 y cuando alguien mete a 2000 personas, pues también tiene que pensar que ha hecho bien y que pueda seguir haciendo para hacer desarrollando su carrera.

A pesar de ello, los profesionales, al igual que ocurre en otros subsectores culturales, se encuentran con que su carga de trabajo no es suficiente como para poder trabajar de ello todo el año a tiempo completo.

Profesionales yo creo que en Asturias hay bastantes y buenos. El problema es que no hay carga de trabajo para todos. Muchos profesionales están moviéndose por la provincia, pero marchando fuera también hacer su trabajo.

En esta misma línea, la falta de un trabajo estable conlleva a la precarización del sector, muchas veces con profesionales que se tienen que acoger a fórmulas legales que no les corresponden y sin poder acreditar de un modo reglado toda la formación y capacidades que tienen.

Necesidad de profesionalizar el sector, porque si es verdad, que en general es muy precario. El tema de mucho autónomo, muchos falsos autónomos, eso, de alguna manera había que dignificar un poco sector. La solución pasa por la profesionalización. La profesionalización también te lo da el poder acreditar esos conocimientos de alguna manera, [...] no hay una formación reglada, pero hay otra formación que se escapa. Y yo creo que no hay, nos faltaría eso, el buscar una manera de acreditar, de capacitar a toda esta gente que tiene todo ese saber, ese conocimiento, pero que a veces nos es difícil de acreditar.

En este nuestro sector de la música hay mucha gente que tiene muchos conocimientos, pero no tiene manera de acreditar, sobre todo la gente, como digo, yo de la vieja escuela, de gente que, bueno, ahora ya empiezan a estar cerca de la jubilación, pero que en su momento tenían que buscar la manera de acreditar que esta gente tenía conocimientos y no tenían nada. [...] Y al final todo, todo deriva a las administraciones autonómicas.

Además de la acreditación de los conocimientos que ya se tienen, adquirir nuevos mediante la formación es una pieza clave para poder desarrollar el sector. Hay puestos muy específicos, que requieren de una formación muy concreta, en los que apenas hay trabajadores en Asturias.

En la orquesta si te encuentras que, si por ejemplo necesitas un archivero de orquesta o un inspector de orquesta, eso no lo encuentras. O sea son trabajos muy específicos y de hecho sólo hay un único puesto de trabajo en todo Asturias. Porque no te vale un archivero de biblioteca. Tiene que ser alguien con conocimientos de música.

La falta de una formación concreta para estos puestos hace que se convierta en un punto de mejora a tener en cuenta.

En la asociación sí que intentamos hacer cursos o trabajar en la formación de nuestros archiveros. Pero no hay una formación específica para eso. Por ejemplo, no existe.

Por otro lado, aparece la figura de la televisión pública como ente que debe apoyar e impulsar todos los sectores culturales y por supuesto, la música. Aquí se detecta una falta de apoyo a lo clásico y lo tradicional por parte de la televisión pública.

Durante mucho tiempo ni se sentía música asturiana en la televisión pública. Ahora en la radio están poniendo música asturiana pero creo que también están poniéndola un poco sin una continuidad.

Hay una falta de apoyo de la RTPA hay una falta de apoyo musical en Asturias enorme en lo clásico, en lo tradicional, en todo.

El papel de la mujer en el panorama musical de Asturias

La mujer siempre ha estado en un segundo plano en la escena musical general en cuanto a su representación y, por consiguiente, también dentro del ámbito de Asturias.

Todavía siguen existiendo ciertos clichés respecto a la mujer sobre todo con relación a determinados puestos de la música como por ejemplo la dirección de orquesta.

Porque hay veces que te encuentras en el colectivo a gente que opina que no es un trabajo para una mujer ahora ya han cambiado mucho las cosas, ¿Eh? Pero el juicio o los patrones por los que se juzga a una mujer directora de orquesta en entiendo que son o percibo, puedo estar confundida, que son diferentes. Es decir, entre una mujer que es mediocre, que vamos a utilizar ese adjetivo que es terrible en el colectivo de los músicos y un hombre que es mediocre hay mucha diferencia en el en el juicio que se establecen en la vara de medir, ahí yo lo percibo así.

Aunque es cierto que en los últimos años se está viendo mayor presencia, quizás también debido a que, en general, la mujer tiene más presencia en todos los ámbitos. Accede a formaciones a las que antes no lo hacía (como pueden ser las musicales), etc.

En su opinión, se está abandonando, o se debe abandonar, la identificación de un determinado puesto con un determinado género. Se debe trabajar y apostar por el talento, independientemente de si éste viene de un hombre o de una mujer. Y esto se está consiguiendo cada día más.

Sí es cierto que ahora mismo sí que hay mucha más gente que estudia mucha más gente que está preparando igual. Los porcentajes cambiaron y se está equiparando y entonces se empezarán a ver más mujeres; gerencias directoras, compositoras hay nicho de mercado ahí importante por trabajar. Pero que igualmente, o sea, yo abogo por el talento y por la preparación. Independientemente que seas hombre o mujer, por encima de todo.

Hay iniciativas que van en este sentido como, por ejemplo, hacer audiciones a ciegas, sin saber el género de la persona que está tocando el instrumento. Pero, aunque es una solución “a corto plazo”, lo que hay que hacer es trabajar en la educación para que el género no suponga ningún problema a la hora de contar con un músico para un espectáculo.

Marco normativo

Son varios los problemas a los que se pueden enfrentar los profesionales en relación con el tema normativo y administrativo.

La falta de conocimientos fiscales o incluso de la legalidad a la que atenerse para ejercer, pueden llevar al desánimo o la falta de iniciativa entre artistas que quieren trabajar.

El problema viene cuando no tienes personas en la oficina, no, que ahí tienes que andar buscando información y no sabes ni por dónde.

En verano, aquí en Gijón la gente que quiere participar con Música en la calle, pues claro, de repente dice, oye, tienes que dar de alta en hacienda en el epígrafe no sé qué... y claro esto crea un poco ¿Cómo lo hago? ¿Y a través de qué? ¿Le va a afectar a la declaración, me puede meter un puro Hacienda? Claro, crea un poco ese ese ese rollo de ese miedo no de haber dónde me meto con hacienda que si hacienda me da me hunde. [...] . Entonces la gente tiene miedo en meterse en estos terrenos y todavía se anda un poco en precario.

El régimen que tienen que tener los músicos a la hora de ser contratados para un espectáculo se va a ver afectado con la nueva ley de contratación.

El cambio en la legislación, las condiciones a las que atenerse cambian y además, en muchas ocasiones resultan complejas. Evidentemente, no tienen por qué tener conocimientos contables, fiscales, etc., por lo que en muchas ocasiones se tiene que recurrir a una asesoría externa que les ayude con todos estos temas.

Sin embargo, este régimen tan especial hace que no todas las asesorías tengan el conocimiento como para poder realizar esta gestión.

Si es verdad como experiencia, que yo cuando busqué una asesoría para para, bueno, para dar de alta a los músicos con los que trabajo, como que no hay muchas asesorías que entiendan el negocio de la música.

Yo creo que en general hay un desconocimiento social de qué vivimos los músicos.

Se trata de un sector en el que se echa en falta una cierta coordinación, un ente que aglutine a todos y al que poder recurrir y sobre el que trabajar en determinadas cuestiones como por ejemplo, aspectos normativos y legales, etc.

Esta falta de información viene dada la mayoría con un tanto por ciento muy elevado de la falta de corporativismo, de la falta de asociacionismo sobre todo en el mundo de los intérpretes no tenemos un punto central donde recabar este tipo de información, cada uno tenemos que andar buscándonos la vida a nivel de subvenciones, a nivel de normativas y evidentemente vamos, yo me dedico al artista nada más. Siempre tengo que tener alguna persona, tenemos personas en la oficina que se encarga de eso, porque realmente muy muy complicado.

Financiación, ayudas y prestaciones

La falta de acceso a las subvenciones relacionadas con el ámbito musical puede analizarse desde distintas perspectivas.

O sea, el dinero público es esto y decides donde lo pones y si está en un sitio no está en otro. Así que bueno, con eso lo tenemos que arreglar.

Desde la administración se reconoce que, en los últimos años, aunque si se notó un incremento del interés por las subvenciones, cuando éstas eran convocadas, había escasez de solicitudes. Hay dos motivos por los que se llegó a esta situación. Por un lado, la cuantía que se recibía había ido mermando a lo largo de los años por lo que dejaba de ser tan atractiva. Por otro lado, se identificó una falta de comunicación en cuanto a la publicación de las ayudas.

En 2018 nos habíamos encontrado con una situación que era totalmente paradójica, sacamos esas subvenciones siendo conscientes de que tenían una demanda. Es decir, el alumnado las demandaba, pero luego no las pedí a nadie. [...] Realmente lo que más afectó a la demanda fue precisamente en la línea de comunicación. O sea, no teníamos una línea de comunicación efectiva y por eso, a pesar de que las habíamos ampliado a todo el sector de las alianzas artísticas, resulta que las pedía poquísima gente.

Se optó por usar los centros educativos como canal de comunicación de modo que los centros, en la finalización del curso, recordaban o informaban al alumnado la opción de solicitar una ayuda para el curso siguiente en caso de querer cursar ciertos estudios. De este modo, el número de solicitudes se vio notablemente incrementado.

Formación: Incompatibilidad de los profesionales con la docencia

Debido a la aplicación de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en Asturias existe un problema en cuanto a la compatibilidad de los músicos de orquestas públicas y de profesores de conservatorio a tener compatibilidad con el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad (por ejemplo, colaborar o dar conciertos con formaciones externas).

Aunque se trata de una ley a nivel nacional, en otras comunidades autónomas sí se han encontrado soluciones que permiten dicha compatibilidad. Sin embargo, en Asturias existe una mayor rigidez en el cumplimiento de la norma.

Para mí uno de los más importantes y que y que hubiera puesto, digamos, de alguna manera, bastante solución en esta pandemia, ese problema acuciante en Asturias, del que somos un tristemente ejemplo para toda España, que es el la imposibilidad de dar clase.

Los conservatorios y en las escuelas de música no sólo de dar clases, sino de desarrollar una compatibilidad práctica y de sentido común. O sea, esto es un tema que lleva años en el en el candelero, un tema con el cual nunca nos hemos podido entender con la Consejería siempre ha habido con discurso interesado, que nos ha eliminado completamente de esta de esta ecuación y creo que afecta y afectó en su día y sigue afectando de una manera definitiva en el en el desarrollo y en el discurso de la música clásica.

Existen profesores que además de la docencia, colaboraban con bandas, hacían conciertos, etc., pero debido a esta ley, tuvieron que dejar de hacerlo porque no era compatible. Esto supuso que se eliminaran muchas iniciativas musicales y culturales que podrían haber sido de gran interés en la comunidad.

Nosotros cuando queremos contratar a un pianista, tenemos que traer a alguien de fuera porque los pianistas del conservatorio no pueden venir, no les dan la compatibilidad.

O sea, es una interpretación de la ley excesivamente estricta y que impide que quien tiene la praxis y los músicos que están en activo puedan dar clase y transmitir esa experiencia que tienen mí me parece delirante.

Desde el lado de la administración se reconoce que existe este problema, que es complejo ya que en el mismo están implicadas tres consejerías de la administración como son educación, cultura y Administraciones públicas y, por tanto, resulta complicado de solucionar al menos de una manera rápida y sencilla. Pero se toma nota del problema, poniendo voluntad en el deseo de todos de solucionarlo.

El que esta situación sea compleja de solucionar de partida, no significa, que no deba abordarse y trabajarse para solucionarla ya que, además, las consecuencias que está teniendo para la calidad de la enseñanza en Asturias son notables: desde la captación del alumnado, la motivación del profesorado, etc. Es decir, la complejidad del tema no debe ser una excusa para no afrontarlo como se merece.

Todo el mundo sabemos que es difícil, que tiene varias consejerías que depende de mucha gente que hay que reunirse y que hay que hablar. Pero bueno, se han planteado muchas soluciones encima de la mesa a lo largo de estos últimos 12, 13 años se han planteado multitud de alternativas, multitud de combinaciones, multitud de posibilidades y me parece un tema lo suficientemente importante y que está afectando de una manera definitiva a la calidad de la enseñanza de la música en Asturias.

Propuestas de futuro

A partir de todo el conjunto de temas abordados en la mesa sectorial, se identifican las principales propuestas de futuro para el sector musical de Asturias:

- Apostar por los músicos de Asturias: profesionalización del sector. Se debe apostar como punto prioritario, por potenciar y dar más voz a los músicos de Asturias. Para ello la profesionalización del sector es clave y ello implica grandes cambios en muchos términos.

Unos contextos adecuados que yo ahora no estoy capacitado para definir a bote pronto, creo que sería algo fundamental, sobre todo por ser una medida no cortoplacista, sino todo lo contrario, largo plazo. Por tratarse de que los profesionales de hoy, pero también los profesionales de mañana, tengan la capacidad de herramientas para desarrollarse profesionalmente en un sector tan complicado y tan heterogéneo como la música.

Respetar los cachés para dignificar la profesión del músico.

- Formación reglada y específica para los músicos. Apostar por la formación reglada, es clave para poder desarrollar el sector de modo que todo el conocimiento pueda ser respaldado por una titulación sobre la que luego poder apoyarse frente a la administración.

No solamente a profesionalizar este sector sino dar posibilidades de formación reglada a la gente. Pero, de todo, no solamente técnica, sino incluso lo que estábamos hablando de un tema de esta propiedad intelectual, el tema contable, fiscal, ...

Por otro lado, y en el deseo de mejora continua y adaptación a las nuevas demandas del mercado, es interesante tratar de hacer formaciones específicas que requieren puestos muy especializados que escasean en el Principado.

Ahora creo que hay una asociación de técnicos, pues está tratando de crear una asociación de técnicos en Asturias que, igual a imitación del País Vasco y de otras provincias, podrían empezar a gestionar cursos más especializados del mundo musical desde la parte técnica, la parte de producción. Eso habría que extenderlo a otros temas de propiedad intelectual y otros.

- Implicación de entidades y organismos para potenciar la música asturiana. Para difundir y dar a conocer la música asturiana entre la población es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación como la RTPA y la radio.

Piensan que la administración asturiana debería comprometerse más en la promoción de la música asturiana siguiendo el ejemplo que ya se hace con otros sectores como por ejemplo el de la alimentación.

Igual que se promocionan los alimentos del paraíso natural pues también fomentar y promocionar la música que se hace en Asturias.

Aumentar la presencia de música asturiana en eventos institucionales.

Además, en el ámbito educativo también se debería trabajar para dar a conocer esta parte de la cultura.

- Creación de un organismo coordinador de todo el sector. Para facilitar todas las tareas normativas, administrativas, etc., se propone la creación de un órgano que sea punto de encuentro, aglutinador de todo el sector y al que poder recurrir para todos estos casos. Facilitaría mucho las tareas que a veces pueden resultar complejas sirviendo también como punto informativo general para todos.

Hay modelos como por ejemplo, la Agencia de Industrias Culturales Gallega que actúan como punto de encuentro. [...] Cumplen justamente esa función de punto de encuentro, de punto de información, de asesoramiento, ... Esos puntos de información o de consulta donde profesionales que estén capacitados para ello puedan hacer esa labor puedan facilitar esa ayuda para que el profesional de la música, que está especializado en otros ámbitos, no tenga que estar intentando buscar información por otros lados o formándose a marchas forzadas ...

- Apoyo profesional al sector en materia normativa y legal. Los cambios en la normativa en cuanto a la ley de contratación que han hecho que se establezcan nuevas relaciones laborales y requiere de una adaptación. En este mismo sentido, se propone que se pueda ayudar con expertos en la materia.

Las nuevas modalidades de contratación de relación laboral que se pueden establecer, pues yo creo que hacen falta profesionales y expertos que, desde una perspectiva del ámbito de la cultura, es decir, puedan orientar a los profesionales que no tienen por qué tener esta esa formación.

En cuanto al tema de las subvenciones la difusión correcta de las mismas es muy importante para que puedan acceder a ellas el mayor número de profesionales posible. Y para dicha difusión se propone contar con las asociaciones para que puedan hacer de hilo conductor entre la Consejería y los profesionales.

En este momento la Consejería lo que nos avanzó hasta este momento de la información de convocatorias, etcétera, yo creo que está bien pensado, pero hay que descender ese mismo planteamiento hay que descenderlo al marco de las asociaciones culturales sin ánimo de lucro. Yo creo que el planteamiento es bueno pero hay que extenderlo precisamente a ese tejido asociativo.

La Consejería se encarga de esto, pero las asociaciones, tanto profesionales como no lucrativas, vamos a llamarlo sean una correa transmisora tanto en la difusión de las ayudas como después en el en el tema de cómo gestionarlas.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de las artes visuales

El sector de las artes visuales incluye por un lado a las galerías y profesionales vinculados a la organización de exposiciones y, por otro, a los propios artistas que se expresan a través de disciplinas como el dibujo, la pintura, escultura, grabado, fotografía, videoarte, digital arts, instalaciones, ...

Existen en Asturias un total de 15 galerías o espacios expositivos privados y la Asociación de Artistas Visuales cifra en 600 el número de artistas existentes en la región aunque, es una cifra difícil de contrastar con estadísticas debido al bajo nivel de profesionalización del sector y al hecho de que, quienes se registran, pueden figurar en diversos epígrafes de CNAE.

Dado que son dos perfiles muy distintos (galerías / artistas) conviene en este caso realizar una breve descripción de cada uno de ellos por separado.

En relación con las galerías, salas de exposiciones y comisarios, se comprueba que el 52,6% factura menos de 50.000 euros anuales y sólo el 10,6% de las galerías factura más de 300.000 euros anuales.

El 79,0% de las galerías ha visto disminuir su cifra de negocio como consecuencia de la crisis sanitaria; el 60,0% de estos negocios ha registrado un descenso en ventas inferior al 25,0% y el 33,3% sitúa el descenso entre el 25,0% y el 60,0%.

El 50,0% de los ingresos de las galerías procede del mercado asturiano, el 26,7% de coleccionistas residentes en otras comunidades autónomas y un 23,3% de coleccionistas extranjeros.

Si se diferencia entre sector público o privado, se comprueba que el 27,6% de los ingresos de las galerías procede de compras realizadas por la administración y el 72,4% restante de coleccionistas privados.

En función de su naturaleza, el 73,5% de los ingresos de las galerías y salas de exposiciones los genera su propia actividad, el 20,3% son ayudas públicas (en su inmensa mayoría del Principado de Asturias) y otro 6,3% son ingresos de otra procedencia, generalmente privada.

Respecto a la compra pública, el 47,4% piensa que aún no se ha recuperado el volumen de negocio que proporcionaba antes de la pandemia y otro 42,1% opina que se ha recuperado, aunque aún no llega al mismo nivel que se registraba en 2019.

En relación con la respuesta del público, el porcentaje de los que piensa que aun no se ha recuperado también es del 47,4% y el de los que cree que se ha recuperado, aunque a niveles menores de los que se observaban en 2019, se sitúa en el 36,8%.

En 2019, último año antes de la pandemia, cada galería o sala, organizó una media de 7,3 exposiciones, en las que el 61,3% de los artistas participantes eran asturianos, el 27,1% del resto de España y el 11,6% extranjeros.

El número medio de exposiciones nuevas organizadas en 2019 fuer de 4,3 instalaciones con un coste medio de producción de 4.700 euros por cada una de ellas.

Ese mismo año, participaron en una media de 2,1 ferias de las cuales la mitad se celebró en Asturias, el 28,8% en otra comunidad autónoma y el 18,7% en el extranjero.

En su opinión, las ayudas que podrían ser más eficaces para impulsar el sector serían la reducción de impuestos o las desgravaciones (36,8%), hacer más ágil la tramitación administrativa (21,1%) y crear espacios que se pueda alquilar o ceder a los artistas para facilitar la creación (15,8%).

Las ayudas más demandadas son las que se dirigen a introducir las nuevas tecnologías (94,7%), las que favorezcan el acceso a otros mercados fuera de Asturias (89,5%), las que fomenten la cooperación dentro del sector (84,2%) y las que se dirigen a la financiación de proyectos (79,0%).

En cuanto a la contratación de personal, el 31,6% piensa que es difícil encontrar personal formado, principalmente porque falta formación especializada en la región (21,1%).

En materia de digitalización, el 32,5% de las empresas piensa que no están suficientemente adaptadas y la principal demanda es la de ayudas para diseñar o mejorar sus páginas web (87,5%) o redes sociales (62,5%) así como para crear plataformas de comercio electrónico (50,0%).

El 73,7% de estas empresas piensa que no existe suficiente cooperación empresarial en este sector y que esta situación podría cambiar si se impulsaran las

mesas sectoriales con reuniones más frecuentes (36,8%) y si se fomentara el asociacionismo haciendo más fuertes a las asociaciones profesionales (31,6%) aunque reconocen que una de las principales barreras es el nivel de competencia entre galerías existente en el sector (31,6%).

En el ámbito de las artes visuales, también se ha obtenido la opinión de los propios artistas. En este caso las cifras de facturación son más bajas dado que el 75,0% de los mismos factura menos de 50.000 euros anuales y otro 12,5% factura entre 50.000 Y 150.000 euros.

Las disciplinas con mayor proporción de artistas son la fotografía, escultura, dibujo y pintura aunque también existen artistas que se expresan a través del grabado, el videoarte, las digital arts o las instalaciones, por citar las más relevantes.

El 81,3% de las personas encuestadas afirma que durante la pandemia ha visto disminuir sus ingresos; el 53,9% de estos señala que este descenso fue inferior al 25,0% (comparado con los datos de 2019) mientras que el 30,8% señala descensos de entre un 25,0% y un 50,0%.

En relación con el origen geográfico de sus ingresos, el 60,9% de los mismos se genera en Asturias, el 37,2% en el resto de España y el 1,9% en el extranjero mientras que, en función del tipo de cliente, los artistas señalan que el 25,3% de sus ingresos procede del sector público y el 74,7% del privado.

En este sentido, un 25,0% de las personas encuestadas afirma que el nivel de contratación y compras del sector público se ha recuperado ya totalmente respecto a valores prepandémicos, el 37,5% ha notado cierta recuperación, pero aún insuficiente mientras que el 31,3% piensa que aún no se ha recuperado.

El 78,7% de sus ingresos procede de su propia actividad, el 10,1% de ayudas y subvenciones y el 11,3% restante de otra procedencia.

En relación con lo que son los ingresos de su propia actividad, la venta directa personal representa el 76,8% de los ingresos de este tipo (ajenos a subvenciones), el 9,5% de las ventas procede de galerías y marchantes y el 13,6% lo realiza a través de internet.

Otra forma de caracterizar los ingresos propios de su actividad (ajenos a ayudas y subvenciones) es analizando el tipo de cliente al que venden sus obras. El 51,9% de las ventas se dirigen a coleccionistas particulares, el 35,5% a empresas y fundaciones y el 12,6% a la administración pública bien directamente bien a través de organismos, museos, ...

A lo largo de 2019, por considerar el año previo al inicio de la pandemia, el 62,5% de los artistas realizaron, al menos, una exposición, aunque la media ese año fue de 2,8 exposiciones por artista. El 57,4% de estas exposiciones se celebró en Asturias y el 42,6% en el resto de las comunidades autónomas.

El 43,8% de las personas encuestadas piensa que la respuesta del público se ha recuperado plenamente a niveles previos a la pandemia, el 37,5% piensa que se ha recuperado, aunque no lo suficiente y el 18,8% opina que aún no se ha recuperado.

Además de las subvenciones habituales, útiles para el 62,5% de los encuestados, otras ayudas que consideran eficaces para el desarrollo del sector son, en su opinión, las que se dirigen a crear espacios que, mediante alquiler o cesión, sirvan como lugares de creación para los artistas (25,0%) y también un cambio en los sistemas de contratación y compra (25,0%) para que sea más fácil la contratación de artistas asturianos o la compra de sus obras por parte de la administración autonómica o local.

Este sector también demanda ayudas dirigidas a la financiación de sus proyectos (75,0%), ayudas para acceder a mercados fuera de Asturias (62,5%), ayudas para mejorar la gestión empresarial (56,3%) y subvenciones para su propia formación (56,3%).

En relación con la contratación de personal suficientemente formado, el 50,0% de los encuestados señala esa dificultad y la principal carencia detectada está relacionada con la falta de personal con experiencia práctica (25,0%) y de formación especializada o de escuelas en las que se pueda impartir dicha formación (12,5%).

En lo que se refiere a la digitalización sólo el 25,0% de los encuestados piensa que no está adaptado al uso de las nuevas tecnologías y la principal demanda está relacionada con la necesidad de ayudas para la creación, actualización o gestión de su página web o redes sociales; también demandan ayudas para la compra de hardware.

Finalmente, el 73,7% piensa que el nivel de cooperación empresarial dentro del sector es bajo y el 31,3% cree que el impulso de las mesas sectoriales serían la medida que en mayor medida permitiría cambiar esta situación. Otros elementos que también contribuirían en este sentido sería el apoyo económico desde la administración a la cooperación entre empresas.

A continuación se desarrollan los principales temas tratados en la mesa de trabajo perteneciente a este sector.

Situación actual del sector de las artes visuales en Asturias

La pandemia de COVID-19 repercutió negativamente en el sector de las artes visuales incidiendo en una disminución de los niveles de público que acudía a museos y galería de arte.

De asistencia de público sí se ha notado bajada [...] Mi experiencia es que está como en un 50% [...] Es gente que por temas de pandemia ha restringido actividades sociales.

En las galerías hay muy pocas visitas en espacios expositivos... Por el tema que es común a todas las visitas físicas.

Las visitas a galerías son un acto muy social. Las inauguraciones, las clausuras, quedas con gente para ver una exposición y luego te vas a tomar algo... Entonces todo eso con las restricciones se ha visto restringido.

Si bien en la actualidad este público se va recuperando paulatinamente, cada vez tienen más relevancia las ferias de arte debido a que reúnen en un mismo espacio diferentes exposiciones, permitiendo ver las tendencias y artistas que más auge están experimentando.

Las galerías exponemos en nuestros espacios de galería, pero también vamos a ferias de arte. Se nota que la gente concentra más las visitas en las ferias que el goteo de ir a las exposiciones durante la temporada.

Las ferias son importantes porque la gente se está concentrando más en la feria, se queda en casa, pero sí que va a visitar ferias porque tienes todo en un solo espacio que te permite ver bastantes galerías, entonces para las galerías hay un cambio.

La transición digital es otra de las tendencias del sector que la pandemia de COVID-19 ha acelerado.

Este paso hacia lo digital provoca un encarecimiento en la producción de las exposiciones puesto que los artistas y expositores deben crear no solo un escenario físico sino también virtual.

También se está notando una transición digital [...] La pandemia ha acelerado ese tránsito que ya se estaba palpando.

Está cambiando todo y la pandemia está acelerando el paso a lo digital [...] Vemos una necesidad hacia lo digital, incluso hay un paso hacia ventas digitales, los NFT a través de los blockchain, entonces nos tenemos que adelantar no esperar a que pase.

Todo esto parece que puede bajar el nivel de las exposiciones porque va hacia lo digital, pero no es así. Tienes que tener muy buen nivel de exposición y de producción, porque ahora hay que crear dos escenarios: el físico y el virtual.

Este espacio virtual requiere una comunicación adaptada a las páginas web, con fotografías y textos más cuidados, así como un posicionamiento web, plataformas digitales para la venta online, difusión en redes sociales, etc. Por tanto, la producción de exposiciones es cada vez más exigente y, por tanto, costosa.

La producción es más exigente y por tanto más costosa. Hay que encargar las fotos a un fotógrafo, el texto a un comisario, un posicionamiento web...

Las fotos tienen que estar bien, los textos de las exposiciones, las explicaciones... No se explica físicamente, sino que se hace una criba y una documentación vía digital. Eso hace que haya que crear contenido bueno para el entorno digital en todas sus facetas que no solo es la web: es la web, Instagram, Marketplace...

La producción de las exposiciones tiene que ser más cuidada.

La difusión de las exposiciones en Internet provoca que el público pueda realizar una criba a la hora de asistir a los museos y galerías. Ante esta situación las exposiciones deben crear experiencias que se diferencien de la competencia, que atraigan al público y que puedan comercializarse y presentarse en ferias nacionales e internacionales.

Tienen que ser más expositivas, más arriesgadas para presentar un proyecto contundente que puedas comercializar de otra manera, presentar en ferias y competir. Ahora tienes que crear una experiencia.

Financiación, ayudas y subvenciones

Entre los participantes que forman parte de la mesa de trabajo de las artes visuales se percibe una sensación de falta de apoyo por parte de la Administración.

Las galerías estamos consiguiendo que los artistas estén saliendo fuera en buenas exposiciones, pero nos sentimos poco apoyados en nuestra tierra.

Yo apenas he recibido eco de mi comunidad, todo lo que recibo es de fuera. Al igual que una galería es imagen, yo como profesional independiente soy imagen de Asturias, todo el mundo sabe que soy la de Gijón, y me preguntan... Eso es algo que es imagen y como profesional independiente valido el trabajo de Asturias y apuesto por las galerías de la región y yo en Asturias siento un poco de soledad. Desde hace un par de años noto que se me tiene un poco de consideración, pero ha sido muy complicado y me llaman más de fuera que de aquí.

Creo que las galerías en general y los artistas se sienten más respaldados fuera que dentro, quizás es porque estamos muy atomizados, no terminamos de hacer una unión, vamos como en pequeños grupos, ...

Esta falta de apoyo se manifiesta en la falta de ayudas y escasa financiación que existe para el sector de las artes visuales en Asturias.

Planteamos siempre lo mismo porque no hay dinero, no hay presupuestos. Los presupuestos son muy bajos, la producción que puede dar la Consejería es muy baja, la ayuda a las galerías para que salgan fuera para que vayan a ferias es casi inexistente...

Lo que no puede ser es que se les ofrezca un espacio público y el dinero sea ínfimo o no haya dinero para producción o para derechos de exhibición de la obra. Es una base mal construida. No puedes montar una exposición con 1.500 euros, una colectiva ni una individual, ... Son unos límites de precariedad muy elevados.

Especialmente se apuesta por las ayudas enfocadas hacia la asistencia a ferias y la producción de exposiciones. Esta producción es la que fortalece y da prestigio a las exposiciones y a los artistas. Al respecto, sería interesante ofrecer ayudas para contratar las actividades de producción.

Las exposiciones te hacen el curriculum para salir fuera y tener visibilidad, que es importantísimo. Está muy bien cuidar lo local pero también exportarlo y darlo a conocer. También potenciar la asistencia a ferias fuera del Principado y apoyar la transición digital en todos los sentidos. Poner una buena exposición en el entorno digital requiere una serie de esfuerzos.

Hay que apoyar la producción de exposiciones porque reúnes en un punto al que comercializa o expone institucionalmente, es decir al que da curriculum, reúnes al comisario, ... Es decir, la producción de exposiciones reúne todo esto: comisariado, texto, fotógrafo, video, ...

La precariedad en la que vivimos hace que no puedas encargar el trabajo administrativo que es un rollo pero que hay que hacerlo [...] Por otro lado si no vende la galería no puede contratar a alguien para que le haga el texto [...] La galería pierde mucho tiempo en no vender por hacer otras cosas, pero es que la venta lleva mucho tiempo y como no la consolides bien esa es al final la punta del iceberg en la que sostiene el resto... Si no vendes la galería no se sostiene, la galería no puede encargar textos, el artista se enfada porque no le vendes y luego no puede producir, es que es una bola y si falla una parte rueda todo, ...

Respecto a los trámites burocráticos que requieren las ayudas y subvenciones para asistir a ferias existe una crítica generalizada enfocada a los trámites y justificaciones administrativas, así como a la escasa duración de los plazos de la solicitud.

Lo de rellenar formularios para ayudas a ferias es una tortura. Rellenarla, solicitarla, justificarla... Es un trabajo arduo. El plazo es corto, a lo mejor son 3 semanas y si no te enteras cuando sale... Además, no puedes saber si vas a ir... Si salen todas no puedes ir a todas, si te rechazan una tienes que buscar otra, es un estrés, presentar todas las facturas... Como no lo tengas perfecto, te lo tiran para atrás.

Para todo el año la solicitud son 3 semanas. No me parece nada práctico.

Es muy poco tiempo, 3 semanas si te pilla una feria, un viaje, aun siendo muy organizado y teniendo todo el día vas muy justa de tiempo.

También se hace mención al excesivo detalle que conllevan estas subvenciones a pesar de no estar asegurada la admisión en la feria por la que se solicita la ayuda.

Yo ahora acabo de justificar una subvención de una feria del año pasado y dentro de nada tengo que pedir la subvención para participar este año.

Quizás a mitad de año, porque ya sabes las ferias a las que has ido... Pero al principio te tienes que tirar a la piscina, porque te pueden no admitir, ...

Del mismo modo, dentro del ámbito de las ayudas, se respalda la idea de potenciar las colecciones artísticas de las instituciones del Principado de Asturias a través de la compra de obras de arte. Especialmente es importante apostar por los artistas emergentes puesto que, a través de la compra de sus obras, que no suponen una gran inversión económica, se contribuye a potenciar su currículum.

Si se apuesta por incorporar artistas menos consolidados a nivel de Asturias que luego se les de visibilidad, eso va a contribuir a un mayor coleccionismo y a conocer más a los artistas desde que están germinando.

Las galerías somos prácticamente las primeras que damos visibilidad y validamos a los artistas. En Asturias hay galerías con muchos años de trayectoria que han apostado por artistas jóvenes que ahora ya tienen una carrera a medio y largo plazo consolidada, y a la vez las galerías son los que movemos fuera de Asturias a los artistas, les damos visibilidad.

Para nosotros es una inversión muy grande, pero para las galerías lo principal es el artista, somos su principal apoyo e invertimos en el artista, por eso yo creo que es importante que las instituciones se fijen en las galerías que hacen promoción de artistas jóvenes, es el momento de realizar adquisiciones, no supone una gran inversión y van teniendo un fondo importante para sus centros.

Marco normativo

Al igual que en otros ámbitos del sector cultural, las artes visuales en Asturias requieren de un marco normativo con políticas estables a medio y largo plazo. De este modo, una política cultural estable potenciaría las artes visuales y ayudaría a la consolidación del sector.

Un marco institucional que lo que hace es funcionar todo, desde los centros culturales hasta los artistas y las galerías. Tener un marco institucional sobre el que poder funcionar.

El territorio del arte tiene que estar hibridado uno con otro... Las galerías de arte tienen que estar con los públicos, con los clientes, con los artistas, con la administración. Si no definimos y dotamos ese marco político de un presupuesto holgado no vamos a poder hacer nada que no sean cosas diminutas que no trascienden a ningún sitio.

Al respecto señalan ejemplos de marcos normativos que podrían adoptarse en el Principado.

Veo un documento en el ordenador sobre las Estrategias para las Artes Visuales, es un documento que lo veo muy bien. Hay unas líneas estratégicas esenciales, pero en Asturias no hay esto, es un desierto excepto en cosas puntuales.

La comunidad de Navarra tiene una ley para los derechos de la cultura. Está creada y es fácil de adaptar, pero no lo tenemos... Al no haber marcos ni referencias no hay nada, son siempre ideas pero que no funcionan, no tienen continuidad en el tiempo...

Es importante que este marco normativo aborde la problemática de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. Tal y como mencionan en la mesa de trabajo, existe especial vulnerabilidad de estos derechos en la producción de textos vinculados a las artes visuales.

Problemas con la propiedad intelectual los he tenido siempre porque los textos parecen de libre uso. Te los fusilan en la prensa, en las páginas web, en todos los sitios...

Yo como autónoma me gustaría cobrar derechos de autor cuando mi texto aparezca, ... Hay mucha costumbre de decir, ya que tienes este texto pásamelo para un catálogo. Eso debería tener unos derechos igual que los derechos de reproducción de las imágenes.

Relevo generacional y paridad de los jurados

La composición de los jurados en los concursos de arte y los criterios para evaluar las obras de los artistas, marcan la calidad de los concursos y el futuro de los participantes. Por este motivo, es importante que los jurados se renueven, exista un relevo generacional y se cuide la paridad de género.

Son jurados a perpetuidad y eso no puede ser, tiene que haber cambio porque si no siempre se va a premiar lo mismo.

Estos premios no salvan la vida del artista, pero como vivimos en esta precariedad... Yo podría hacer 4 trabajos cobrados dignamente, pero como esta todo mal pagado en lugar de 4 tengo que hacer 8. Entonces los artistas lo mismo, no tienen dinero para producción, se tienen que presentar a concursos, luego si hay tapón generacional, si no se apoya la creación joven no avanzan...

Cuando planteas un jurado tienes que pensar muchas cosas para que esté lo más equilibrado posible, porque si llamas a 4 señores con una línea de estética similar ya sabes lo que va a salir premiado.

Mujeres jóvenes en el jurado es escaso, ...

Además, los jurados deben estar compuestos por personas expertas y profesionales de las artes visuales, donde a cambio de realizar el trabajo de valoración de las obras perciban una remuneración económica.

A los jurados profesionalmente habría que pagarles. Es un trabajo estar al día con el panorama artístico... Muchos jurados requieren bastante tiempo, requieren horas y días.

El problema es que en este sector hay mucho de esto. Cuando te pones a contabilizar al mes hay una serie de horas no remuneradas que se terminan convirtiendo en medio mes entero.

Campañas y promociones culturales

Uno de los aspectos planteados en el grupo de trabajo se relaciona con la promoción de las artes visuales desde el ámbito del turismo.

De este modo, sería interesante incluir los espacios culturales de Asturias, y más en concreto las galerías de arte, en las promociones y campañas turísticas del Principado.

Es importante dinamizar y apoyar el sector turístico, que los públicos vengan aquí, a Gijón tanto para participar como para vivir la oferta cultural asturiana, en Gijón en particular, que tiene una oferta muy rica y diversificada.

A día de hoy la digitalización está ayudando mucho para que nos conozca la gente de fuera, a nivel nacional e internacional. Entonces, si hubiera soporte con la parte turística esto generaría un beneficio para todos.

El turismo acaba centrándose en la gastronomía, que está muy bien, pero una visita a una galería y luego un vino y una tapa de quesos es maravilloso... Como el redondo. Incluir la cultura en las promos turísticas que hace el Principado.

También hay algunos miembros de la mesa de trabajo que apuestan por hacer una campaña cultural como tal, independiente del sector turístico, que fomentara y diera a conocer los espacios culturales del Principado.

Del turismo de artes visuales siempre estuve en contra porque de ahí tenemos las mañaneras, cosas visuales horribles en las ciudades que de repente se convierten en arte [...]

Que se aproveche el turismo para hacer visitas a galerías me parece bien pero que no dependamos del turismo porque su visión es contraria a la nuestra, ...

Podemos difundir la cultura desde cultura, pero haciendo una campaña, ... Falta una promoción potente de la cultura que se puede hacer desde cultura o desde turismo, no sé, desde donde haya dinero, pero que se haga.

Es importante que esta campaña cultural perdure en el tiempo y esté definida por un experto en comunicación, que trabaje en consonancia con el sector cultural.

Una campaña cultural buena no sale en 5 minutos. Debería tener una imagen, un branding muy potente, una idea clara y de buen contenido [...] Aquí se necesita a un experto de comunicación que trabaje con la cultura.

Yo veo bien la campaña cultural pero no tendrían que ser 6 meses, tendría que ser una campaña larga, de 2 o 3 años, promocionarlo aquí y traer gente de fuera, movernos de aquí para fuera, para todos los ciudadanos.

A las galerías no va gente, entonces algo hay que hacer. No hay que hacerlo atomizado, si no en bloque. Y una buena campaña, y hacer un proyecto a varios años vista para ver resultados.

Al respecto mencionan varias campañas culturales realizadas en otras comunidades como Galicia o Cantabria que pueden ser un modelo a aplicar en Asturias.

De estas campañas destacan principalmente el apoyo y visibilidad que se les da a los artistas, así como el trabajo en red.

En los años 90 tuvo un gran desarrollo el arte gallego a nivel nacional y la Xunta había metido en Galicia a todos los críticos españoles de arte, los invitaba a visitar los talleres, a los artistas se les pagaba y la promoción fue espectacular.

En Santander hay coleccionistas tan buenos como Jaime Sordo. Aquí no hay nada, ni se apoya ni se traen a críticos para que vayan a talleres o se reúnan con gente de aquí.

Formación

Las presentaciones de arte conllevan una serie de documentación que si no se puede subcontratar debe ser realizada por los artistas, de ahí la importancia de formar a los artistas en estas tareas de producción que requieren las exposiciones: presentación de curriculum, redacción de textos, fotografía, manejo de redes sociales, incluso creación y gestión de páginas web o tiendas online.

Más formación a los artistas, a la hora de comercializar su obra, presentar dosieres para los premios, para las galerías, ...

Formación para hacer dosieres y hacer buenas presentaciones, ...

Hay un problema de educación y falta de interés. El año pasado hice dos cursos y quedaron plazas libres. Hay poca promoción y la gente joven está desilusionada.

No están motivadas, ven un tapón para llegar a acceder y la gente tienes que darles incentivos, preséntate, vamos a trabajar esto en clase... Les ha pillado también la pandemia. Yo trabajé en crisis y ahora me ha pillado la pandemia, pero si tú ves que las cosas están como están y eres joven, no ves motivación, ...

Muchos de mis compañeros están desanimados, no tienen oportunidades, no saben cómo encontrarlas, no hay espacio, trabajar con la cultura es prácticamente imposible, entonces no acudes a estos cursos, ni a estos eventos porque estás desanimado. Tienen muchos conocimientos, pero no saben cómo aplicarlos...

Propuestas de futuro

Del intercambio de pareceres observado en esta mesa de trabajo surgen algunas propuestas de actuación:

- Comunicación y transparencia sobre las compras de arte en el Principado. Esta información ayudaría a las galerías de arte a actuar en consonancia con las tendencias de compra.

Estaría bien tener información de cuanto se va a destinar a compras de artistas, si las galerías pueden presentar proyectos. Tengo poco acceso a esa información. Estaría bien que se sepa, que sea transparente. Y que las galerías supiéramos como actuar, si nos piden dossier, si vienen a presentarnos, presentar artistas de calidad, saber un poco todo.

No se consulta nada, por eso un poco de transparencia, saber porque se va a apostar, me parece muy importante, de cara al coleccionismo también porque tú compras a un artista y luego lo ves en el museo y lo valida, ...

Informar de a quién van destinadas las compras sería positivo.

- Fortalecer los concursos de artes visuales renovando los jurados y dando paso a generaciones más jóvenes, con el objetivo de que los artistas emergentes se den a conocer. Es importante que exista una intergeneracionalidad así como una paridad en la composición de los jurados.

Hay que apoyar a los artistas y hay que apoyar a los críticos y comisarios jóvenes porque si no hay un relevo generacional, tenemos jurados con una media de edad muy elevada en los que no hay paridad y fomenta que esos artistas jóvenes que están apoyando las galerías y que los comisarios estamos trabajando con ellos no lleguen a... Hay un tapón...

- Apoyar a los artistas en el inicio de sus carreras artísticas. Este apoyo los fortalece y económicamente es beneficioso para el coleccionismo puesto que sus obras son más asequibles.

Debe haber un apoyo institucional si hay adquisiciones en las instituciones a los artistas emergentes que estamos haciendo un trabajo las galerías en promocionarlos, en sacarlos fuera y bueno creo que se tendrían que nutrir las instituciones de los artistas, en el momento que son asequibles, si no luego tienen un precio elevadísimo, que es algo que pasa.

No se incorporan artistas hasta que están muy valorados o que valen tanto que ya no se incorporan, eso está pasando y es importante.

- Creación de un marco normativo de las artes visuales estable a medio y largo plazo donde se apoye y se dé a conocer la creación artística en Asturias. Este marco ayudaría a la consolidación de los artistas, agentes y empresas del sector de las artes visuales en Asturias.

Yo creo que faltan políticas culturales. Si falla esto que es crear los marcos adecuados para todo lo que estamos diciendo pues se acabó. Tiene que haber una política cultural firme. Es la Consejería la que tiene que tirar para adelante.

- Difusión y promoción de las artes visuales, no solo desde el ámbito turístico sino también cultural.

Está claro que hace falta una educación en general, desde los institutos se lleva a la galería, a los museos... Ahora se alargan las exposiciones hasta 5 y 6 meses, es una locura... la gente se aburre, habría que activar el tema didáctico, el mundo talleres, hay que ir por ahí, el trabajo con educación es fundamental.

La gente se puede informar digitalmente, pero si vienes de fuera y no conoces nada, la gente se va ... , a ver que me recomiendan o sugieren ...

- Potenciar la unión y el tejido en red entre los profesionales de las artes visuales puesto que permiten el intercambio de conocimiento y experiencias, así como la difusión y reconocimiento de los artistas.

Es importante tejer red, que los que empiezan que están abajo vean que los de arriba tejemos algo para que los que vengan vean que se está trabajando en ello. Veo mucha desmotivación que no veía hace 10 años, ... Veo todos los que han quedado por el camino, ... Alguien queda, pero vamos digo madre mía no sé si algo hemos hecho mal.

Aquí no generamos núcleo, por eso a lo mejor tenemos que salir fuera... Desde fuera da la sensación como que tienen más unidos o que tienen más respaldo de lo suyo... En Cantabria tienen un apoyo potente entre coleccionistas, galerías, recorridos, van a ver a artistas, tejen red...

- Potenciar las ayudas económicas para asistir a ferias de arte, nacionales e internacionales. Las ferias tienen un coste elevado si bien son necesarias para dar a conocer el sector de las artes visuales en el exterior. Generan curriculum en los artistas, impulsan la comercialización y producción de las obras de arte, además de permitir el intercambio de conocimiento y experiencias.

La visibilización de ferias a nivel internacional es importante para salir al exterior y enseñar la calidad de la cultura española

Se está concentrando todo en los grandes macroeventos, llámalo ferias, lo que quieras, la gente va... Pasa con el pequeño comercio, ¿la gente va a la tienda de la esquina o al Carrefour que lo tiene todo ahí?

- Simplificar los trámites burocráticos de las subvenciones vinculadas a la asistencia a ferias.

Estoy pensando que quizás estaría bien una formulación de colaboración por así decirlo, de una duración de dos años, dentro de estos dos años te subvenciono una cuantía para ayudarte en tu proyecto de internacionalización, para que yo no tenga que dedicar este esfuerzo para pedir este dinero y pueda estar más concentrada en el objetivo de la internacionalización, ...

- Apoyar económicamente la producción de contenidos digitales en las artes visuales, así como su difusión por Internet.

El mundo desemboca en lo digital, creación y todo... Todo lo real y lo analógico va a desembocar en lo digital.

Ahora la gente visualiza la exposición en Internet. Eso no quiere decir que no haya necesidad de verla físicamente, pero si tienes poco tiempo puedes hacer una criba. Por eso es importante hacer exposiciones de mucha calidad, porque por mucho que la veas en Internet vas a querer ir al sitio físico si la exposición merece la pena, eso te empuja, ...

- Incentivar la formación y apoyar los trabajos de producción vinculados a las exposiciones.

El artista tiene que crear, pero a veces es difícil trabajar con artistas que no tienen documentada la obra, ... Yo por un lado como receptora de dossieres de artistas, como comisaria, y como receptora de dossieres de galerías, como directora de feria, veo carencias en los dos. Hay galerías que también les pasa porque va todo avanzando, tienes que ponerte al día con dossieres, con planos tridimensionales, ...

Formarlos o darles ayudas para contratar... No sé a lo mejor a través de becarios con la universidad, no sé cómo ha quedado el tema de las prácticas, ...

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de les lletres

El sector de los llibres está integrado tanto por las editoriales, como por las librerías y los propios escritores.

Existen en Asturias 35 empresas editoriales y 73 autónomos con esta misma actividad, 456 librerías y un número de escritores difícil de determinar con exactitud debido al bajo índice de profesionalización de este colectivo y que no exista una clasificación CNAE exclusiva para esta actividad.

Si se hace referencia, en primer lugar, a las editoriales se comprueba que buena parte de ellas son de reducido tamaño. El 37,0% facturó en 2019 menos de 50.000 euros y el 18,5% entre 50.000 y 150.000 euros; sólo el 14,8% superó la cifra de 300.000 euros.

Este ha sido uno de los sectores que en menor medida se ha visto afectado por la pandemia. El 37,0% de las editoriales asturianas han visto disminuir sus ventas durante la crisis sanitaria, una cifra que es del 79,0% para el conjunto de la industria cultural, sin embargo, el 63,0% de las empresas encuestadas indican un incremento de sus ventas durante este periodo.

Este incremento ha sido menor al 25,0% en el 58,8% de las empresas que vieron crecer sus ventas, pero supera esta cifra en el 41,2% de los casos.

Si bien es cierto que el principal mercado de estas editoriales se localiza en Asturias (55,5%) no lo es menos que también tienen un peso muy importante las ventas realizadas en otras comunidades autónomas (38,9%) o incluso en el extranjero (5,6%).

El 88,2% de sus ingresos procede del sector privado mientras que el sector público representa sólo el 11,8% de sus ingresos.

Es un sector en el que el ritmo de compras desde la administración parece haberse recuperado en una parte muy importante y lo mismo ocurre en relación con la respuesta del público, aunque, en este caso, un 18,5% de las editoriales no observa la recuperación respecto a los niveles previos a la pandemia.

El número de títulos editados en 2019 por las editoriales asturianas es de 965 (el 5,6% en lengua asturiana), de los que el 76,7% son títulos nuevos y el 23,3% restante pertenecen al fondo editorial.

El 57,8% de los autores de estos libros (nuevos y reeditados) son asturianos, el 25,7% residentes en otras comunidades autónomas y el 16,5% extranjeros.

El formato en papel continúa siendo el preferido del público con un 82,9% de las copias vendidas mientras que las digitales suponen sólo el 17,1%.

En cuanto al tipo de libros comercializados la literatura supone prácticamente la cuarta parte (24,2%) de los títulos editados y reeditados en 2019, la poesía el 14,6%, la novela el 15,1%, la literatura infantil y juvenil el 10,0% y el teatro el 7,6%.

Por otro lado, los libros de divulgación general representan el 9,4% del total de títulos editados o reeditados, los de texto no universitarios el 4,3%, los cómics el 5,6%, los científicos y técnicos el 4,4% y el restante 4,8% agrupa otro tipo de categorías.

El actual sistema de ayudas y subvenciones públicas es considerado adecuado por el 55,6% de las personas encuestadas, sin embargo, piensan que otra manera muy eficaz de ayudar al sector consistiría en la promoción de la cultura y el fomento de la lectura a todas las edades (40,7%) así como el impulso de campañas de publicidad que den a conocer la literatura y la producción cultural asturiana (25,9%) y, por supuesto, la compra de ejemplares por parte de la administración (18,5%).

Las ayudas o subvenciones más necesarias en este sector están relacionadas con la financiación de proyectos (63,0%), ayudas para introducir nuevas tecnologías (51,9%), ayudas para fomentar la colaboración entre empresas (44,4%) y ayudas para mejorar la gestión empresarial (25,9%).

El sector editorial es, en el ámbito de la industria cultural, el que menos dificultades manifiesta en relación con la contratación de personal cualificado en Asturias. La principal demanda en este sentido estaría relacionada con la necesidad de más profesionales que hablen llingua asturiana.

El 55,6% piensa que su empresa está suficientemente digitalizada, aunque también se señalan algunas necesidades en este ámbito, principalmente ayudas para diseñar o mejorar sus páginas web (50,0%) o sus redes sociales (58,3%) y también para crear plataformas de comercio electrónico (50,0%).

El 48,2% de las personas encuestadas piensa que no existe un nivel de cooperación empresarial suficiente en el sector y que la mejor manera de incrementar esta relación entre empresas es impulsando las mesas sectoriales mediante reuniones más frecuentes (40,7%) y también mediante más comunicación (18,5%).

Otro sector con gran relevancia en el ámbito de les lletres es el de las librerías. Existen en Asturias un total de 456 librerías en las que están ocupadas un total de 492 personas.

En este sector existe mayor diversidad en cuanto al tamaño ya que el 38,1% de las mismas factura menos de 150.000 euros al año, el 33,3% entre 150.000 y 600.000 euros y otro 19,1% supera los 600.000 euros anuales.

En lo que se refiere al impacto de la pandemia sobre su cifra de ventas este sector se divide prácticamente a partes iguales entre los que afirman que sus ventas disminuyeron a raíz de la crisis sanitaria (47,6%) y los que piensan que han aumentado (52,4%); en cualquier caso, las variaciones -positivas o negativas- experimentadas por unos u otros han sido, por lo general, inferiores al 25,0%.

El 75,0% de los ingresos por ventas de las librerías asturianas se generan en Asturias, el 19,0% en el resto de España y el 6,1% en el extranjero.

Por otro lado, el 17,4% de sus ingresos (por ventas o ayudas) procede del sector público señalando, además, que está costando recuperar los niveles de compras y

contratación por parte de la administración previos a la pandemia; el 57,1% piensa que este nivel de compras no se ha recuperado aún y otro 23,8% aunque nota cierta recuperación aún está lejos de los niveles de 2019.

En cuanto a la respuesta del público, el 28,6% de las librerías encuestadas piensa que ya se ha recuperado prácticamente el mismo nivel de ventas previo a la pandemia, el 38,1% aprecia cierta mejoría y el 28,6% opina que no se ha recuperado aún.

En el ámbito de la industria cultural, este sector ha sido el que presentó mayor número de empresas en ERTE durante la pandemia (47,6% frente a una media del 17,7% en el sector de la industria cultural). En este momento sólo el 4,8% continúa en esta situación.

El 66,7% de las personas encuestadas afirma que las ayudas y subvenciones son un mecanismo adecuado para facilitar el crecimiento del sector, aunque sugieren otras formas de ayudar al sector como la reducción de impuestos (33,3%) o la promoción de la cultura y la lectura a todas las edades (23,8%) así como la compra de libros por parte de las administraciones (14,3%).

Considerando concretamente este tipo de empresas, las ayudas que parecen más eficaces, en su opinión, son las dirigidas a la introducción de las nuevas tecnologías (76,2%), la financiación de proyectos (38,1%), las que fomenten la colaboración empresarial (33,3%) y las subvenciones para la contratación de personal (23,8%).

En relación con la contratación de personal, el de las librerías, no es un sector que presente especial dificultad para encontrar personal cualificado (sólo el 19,1% lo señala frente al 37,0% que registra la industria cultural) sin embargo si destacan la necesidad de avanzar en el proceso de digitalización ya que el 52,4% de los encuestados no cree que su empresa esté suficientemente adaptada en este sentido.

Sus principales demandas se refieren a la creación de ayudas para el diseño o mejora de sus páginas web (45,5%), más formación en nuevas tecnologías (18,2%) y, especialmente, en todo lo que tenga que ver con la gestión por si mismos de la página web o las redes sociales (9,1%).

Finalmente, el 61,9% de los y las profesionales de este sector piensa que no existe suficiente nivel de cooperación entre las empresas pertenecientes al mismo y, para paliar este problema, proponen potenciar la comunicación (33,3%), impulsar las mesas sectoriales (23,8%) y ayudar económicamente a la cooperación entre empresas (19,1%).

A continuación, se presentan los principales temas tratados en la reunión con profesionales del sector de les lletres en la que se identifican los problemas más destacados, junto con aquellas propuestas a futuro surgidas a partir del intercambio de pareceres entre las personas participantes.

contratación por parte de la administración previos a la pandemia; el 57,1% piensa que este nivel de compras no se ha recuperado aún y otro 23,8% aunque nota cierta recuperación aún está lejos de los niveles de 2019.

En cuanto a la respuesta del público, el 28,6% de las librerías encuestadas piensa que ya se ha recuperado prácticamente el mismo nivel de ventas previo a la pandemia, el 38,1% aprecia cierta mejoría y el 28,6% opina que no se ha recuperado aún.

En el ámbito de la industria cultural, este sector ha sido el que presentó mayor número de empresas en ERTE durante la pandemia (47,6% frente a una media del 17,7% en el sector de la industria cultural). En este momento sólo el 4,8% continúa en esta situación.

El 66,7% de las personas encuestadas afirma que las ayudas y subvenciones son un mecanismo adecuado para facilitar el crecimiento del sector, aunque sugieren otras formas de ayudar al sector como la reducción de impuestos (33,3%) o la promoción de la cultura y la lectura a todas las edades (23,8%) así como la compra de libros por parte de las administraciones (14,3%).

Considerando concretamente este tipo de empresas, las ayudas que parecen más eficaces, en su opinión, son las dirigidas a la introducción de las nuevas tecnologías (76,2%), la financiación de proyectos (38,1%), las que fomenten la colaboración empresarial (33,3%) y las subvenciones para la contratación de personal (23,8%).

En relación con la contratación de personal, el de las librerías, no es un sector que presente especial dificultad para encontrar personal cualificado (sólo el 19,1% lo señala frente al 37,0% que registra la industria cultural) sin embargo si destacan la necesidad de avanzar en el proceso de digitalización ya que el 52,4% de los encuestados no cree que su empresa esté suficientemente adaptada en este sentido.

Sus principales demandas se refieren a la creación de ayudas para el diseño o mejora de sus páginas web (45,5%), más formación en nuevas tecnologías (18,2%) y, especialmente, en todo lo que tenga que ver con la gestión por si mismos de la página web o las redes sociales (9,1%).

Finalmente, el 61,9% de los y las profesionales de este sector piensa que no existe suficiente nivel de cooperación entre las empresas pertenecientes al mismo y, para paliar este problema, proponen potenciar la comunicación (33,3%), impulsar las mesas sectoriales (23,8%) y ayudar económicamente a la cooperación entre empresas (19,1%).

A continuación, se presentan los principales temas tratados en la reunión con profesionales del sector de les lletres en la que se identifican los problemas más destacados, junto con aquellas propuestas a futuro surgidas a partir del intercambio de pareceres entre las personas participantes.

Situación actual del sector de las letras en Asturias

Desde el sector de las letras asturiano se valora la situación de los últimos años, los denominados de la pandemia de COVID-19; es decir desde 2020; como positivos ya que se observó un incremento por el interés en los libros. Estar más tiempo en casa hizo que se volviera a despertar el interés de muchos por la lectura.

Yo creo que leer, leíamos siempre, pero a lo mejor se habían abandonado un poco el hábito de lectura... Durante esos meses de pandemia o durante esos tiempos en que ahora hay mucho ERTE, sigue habiendo mucha gente que está, que está en casa o que está tele trabajando y sí que estoy percibiendo o a lo mejor por eso sí, con una sensación muy subjetiva, que hay una vuelta a la lectura y una vuelta al libro.

Dentro del incremento de la lectura a raíz de la pandemia, también lo ha hecho y en gran medida, la lectura de libros digitales. Esto se ha notado tanto en las editoriales como en las bibliotecas. No debe tomarse como un sustituto del libro en papel ya que en muchas ocasiones ha servido como complemento a éste.

Bueno yo os digo que creció muchísimo la lectura de libros en digital creció exagerado con la pandemia en papel también y la lectura en general, pero nosotros detectamos un uso de la plataforma brutal.

De hecho, el año pasado parte del dinero que había para adquisiciones se destinó a aumentar las licencias porque era una demanda. La gente llamaba las bibliotecas: “oye quiero sacar esto no hay manera” o sea que bueno, eso subió mucho

Esta lectura de libros en formato digital se ha notado también en el sector de las bibliotecas. La demanda a las bibliotecas se incrementó notablemente, así como la venta de libros en este formato.

Aunque existe una demanda de los lectores sobre la escasa oferta que hay en este tipo de plataformas de libros en asturiano ni de autores asturianos.

Nuestros lectores se quejan de que no hay textos en asturiano ni de autores asturianos en eBiblio. [...] Es casi prácticamente imposible de conseguir licencias para libros digitales en asturiano me dijo literalmente: que los editores asturianos deberían de tirar un por menos por el papel y más y por lo digital y habilitar licencias para las plataformas digitales para que pueda haber presencia de literatura en asturiano y de autores asturianos.

Al final, aunque uno personalmente pueda preferir el papel que yo lo entiendo hay muchas cosas que es mucho mejor el papel que lo digital, aquí estamos bueno nosotros desde el punto de vista bibliotecario, para atender la demanda de los lectores y ellos lo piden entonces bueno ahí lo dejo.

Desde las editoriales de la región, que suelen ser de pequeño tamaño, se habla de la gran dificultad de hacer la labor de publicar un libro en digital que, por otra parte, apenas reporta ingresos. Es decir, si se hace una publicación de este tipo es por el deseo de que estén estas publicaciones disponibles para todos.

Hay esa dificultad sobre todas las pequeñas editoriales de bueno tienes que hacer todo el proceso que cuesta dinero para pasarlo a digital y luego para pequeñas editoriales es ruinoso. Yo lo hago a veces pues bueno pues eso porque el libro estuviese en digital, pero no por ningún provecho para mí económicamente.

Además, este tipo de publicaciones digitales no se adaptan bien a cualquier tipo de libros, es decir, libros de viajes o infantiles, por ejemplo, en los que hay mucha imagen, no son los más adecuados para una publicación digital.

En relación con el proceso de digitalización y sobre todo a raíz de la pandemia COVID-19 se han comenzado a establecer nuevas relaciones entre las editoriales y los lectores a través de las redes sociales.

La situación que había de restricciones hizo que, de una manera casi obligatoria, tuvieran que cambiar ciertas cosas como, por ejemplo, hacer las presentaciones de libros de manera online. Esta situación facilitó que no se perdiera del todo el contacto con el público.

En la actualidad, donde las restricciones son menores, pero todavía queda miedo o respeto entre parte de la población, las redes sociales se han convertido en un buen punto de apoyo a los actos presenciales. Es decir, se cuenta con alternativas al formato presencial más tradicional para abarcar a un mayor volumen de población.

Además, es interesante recordar que las redes sociales pueden aportar ciertas ventajas que no tiene un acto presencial como por ejemplo hacer formar parte de él a personas (tanto autores como público) que por su situación geográfica de otro modo no hubieran podido disfrutar de ese acto o jornada.

Si están las redes sociales y eso yo no vi en estos momentos que hubo un poco de miedo a todo lo que bueno lo que sea estar con gente y tal no sustituyo, pero si es algo que podemos contar con ello. [...] pero nosotros solo estamos probando un sistema mixto que está funcionando bastante bien que ahora que reunimos a los valientes en el espacio físico que corresponda y los del miedo nos conectamos con ellos virtual y si nos está dando también la posibilidad de acceder a autores qué sería de a lo mejor si no tener aquí entiendes a nosotros la pandemia nos vino bien porque nos enseñó una forma nueva de trabajar.

Existe otro agente importante dentro del sector de las letras como son las bibliotecas aunque la opinión de los participantes sobre su situación no es positiva.

Se recogen diversas quejas sobre su situación y se habla del abandono que, en su opinión, sufren por parte de la administración.

Pero la situación de las bibliotecas en la región es agónica así directamente, sin más.

Los puestos de bibliotecarios, sobre todo de aquellos que se están jubilando, se están cubriendo con personas no formadas para ello, bajo la creencia de que es un trabajo que puede hacer “cualquiera”. El trabajo sale adelante gracias a la buena voluntad de la gente. Además, esto lo que demuestra es que la administración no está poniendo el interés que debería en este aspecto.

Por otra parte, la dotación económica con la que suelen contar las bibliotecas es escasa por lo que es complicado hacer un fondo adecuado.

Un bibliotecario debe atender lo que demanda el público, en muchas ocasiones novedades del mercado, pero también debe contar con un fondo adecuado. Con la dotación que reciben, muchas veces no pueden adquirir ambas cosas y se encuentran en la tesitura de tener que elegir qué clase de libros tener; no pueden dejar de lado aquello que los lectores les piden.

Tengo que comentar como bibliotecaria que nuestro problema, como siempre, es económico. No hay dinero suficiente para mantener fondo de calidad, además todos sabemos cómo es el mercado y el poco tiempo que los títulos están vivos en las librerías.

[...] Al comprar los libros estamos en la tesitura de elegir entre demanda y calidad. Si yo tengo un fondo buenísimo, pero que nadie me va a leer a mí no me vale de nada. Yo tengo que tener algo para que los lectores entren. Y ya cuando entren ya veré yo lo que lleven, pero por lo menos que entren. Luego ya se hace esa labor de acompañamiento de la lectura. Todo eso no lo podemos hacer porque no tenemos dinero para compras.

Sin embargo, aunque la lectura se ha incrementado, ciertas actividades relacionadas con, por ejemplo, las librerías tales como presentaciones de libros, charlas, etc., han bajado en la afluencia de público. El miedo a la pandemia sigue siendo una causa importante por la que hay menos gente en los actos presenciales, pero también se hace referencia a que quizás se trata de modelos de actos que ya no generan en la ciudadanía el mismo interés que antes. Y por tanto, se podrían tratar de buscar nuevas fórmulas para traer más público.

Lo que sí está más parado, lógicamente son las actividades culturales que se pueden establecer en las librerías. [...] Entonces igual que la parte literaria digamos de venta de libros yo creo que aumentó, sí que disminuyó la actividad de las presentaciones, de las charlas, de los encuentros, y ahí lo veo mucho más parado y es lo que supongo que, que en breve empezará a revivir, pero me temo que no va a ser por lo menos durante unos años no va a ser como antes.

A ver, por una parte, está que ha dejado de asistir a las presentaciones por el hecho que estamos comentando de miedo. Pero, por otra parte, el modelo de presentación al uso, pues a lo mejor se lleva muchos años con el mismo modelo y hay, a lo mejor hay demasiadas, hay un calendario también muy estructurado y no sé si, ya empieza, no voy a decir el término aburrir porque no, no es eso, pero sí que quizá debemos intentar entre todos, reinventarnos un poco, hacer algo.

Las distintas iniciativas que se están llevando a cabo para que se establezca una conexión entre el público y las editoriales asturianas son muy necesarias, positivas y hay que seguir trabajando sobre ellas. Por ejemplo, los encuentros que se producen en las casetas de la feria del libro, hacen que la sociedad asturiana conozca la labor que se hace.

El mercado y la demanda

Existe una impresión generalizada de que en Asturias no se conoce lo que se produce en literatura o, al menos, no se conoce por la población que sería deseable, sino que solo lo conoce una parte que siente un interés especial por el mundo de la cultura y más por la cultura asturiana.

No, yo creo que no, que no se conoce lo que se hace en Asturias y lo que se produce en Asturias, es el sentir que tengo. Que no se conoce.

Yo diría que sí se conocen lo que pasa es que lo conocen quienes se acercan al mundo de la cultura que son una minoría en la sociedad.

La industria además es mucho más grande que Editoriales y librerías, ¿eh? Hay diseñadores, hay fotógrafos, imprenta, hay distribuidoras o sea es un mundo muchísimo más amplio de lo que de lo que se ve. Hay mucha gente bueno que a veces hay empleos precarios o de gente autónoma, pero que hay movimiento en ese sentido todos trabajamos con todas con gente muchas veces asturiana, bueno de que están aquí, que eso que diseña o que ilustran o que hacen otro tipo de trabajos es una industria más grande de lo que parece.

A lo largo de la mesa se quiere hacer incidencia en la importancia que tienen las bibliotecas dentro del sector cultural y de las letras en Asturias. Se trata de centros que, en el entorno rural, suponen y si se les presta más atención, pueden suponer, un importante dinamizador de la sociedad. Se trata de ofrecer a la población alternativas culturales y de ocio en entornos pequeños.

En los municipios pequeños es el único punto de acceso a la cultura de la gente y yo que frecuento mucho los foros de medio rural veo que todo el mundo habla de la ganadería que está muy bien, del emprendimiento que está muy bien, pero la gente después de trabajar, de catar y de emprender, tienen que poder tener una oferta, poder hacer algo sin tener que meterse en casa a las seis de la tarde.

Sí tenemos una buena red de bibliotecas que actúan como elementos dinamizadores del círculo donde están. Creo que merece la pena apostar por las bibliotecas porque muchas cosas de las que estáis diciendo ahora y de demandas de los lectores son cosas que las bibliotecas podemos ayudar a conseguir y a paliar con los efectos negativos.

Si se relacionan estos dos aspectos, desde el lado de las editoriales también se tiene la sensación de que hay mucha editorial que es desconocida dentro de las bibliotecas.

Los grandes grupos hacen mucha inversión en marketing y eso eclipsa el trabajo de los pequeños. Se debe trabajar de manera conjunta entre libreros y bibliotecarios para cambiar esta situación.

Desde el lado de la demanda, a nivel nacional, España tiene un índice de lectores más bajo que el de otros países de Europa. Aun así, se trata de un volumen bastante estable y en el que se está viendo un relevo generacional ya que muchos de los lectores fieles que había hasta ahora eran personas de cierta edad. La pandemia hizo que se ganase interés por la lectura en parte de la población que hasta ahora quizás, no lo tenía tanto.

Es importante tratar de aprovechar esta situación para seguir engançando y manteniendo a estos nuevos lectores.

De modo que lo que hacemos es intentar suplir nuestra falta de músculo económico para comprar espacios para poder estar allí reuniéndonos con las redacciones de los suplementos culturales, con un poco de ingenio y tratando de hacer una oferta atractiva tanto para el público como para los medios como para las bibliotecas las librerías.

Con la venta digital y las grandes compañías, el pequeño distribuidor no tiene una manera directa de competir en muchos aspectos, pero sí que debe encontrar su ventaja competitiva frente a ellos.

Así, en la mesa se apunta a la idea de que desde las pequeñas librerías es complicado competir en novedades, pero sí que se puede hacer cuando se trata de fondo.

Los grandes del mercado online no mantienen stock de libros que no tienen mucha salida o no están tan de actualidad. Es aquí donde el pequeño distribuidor debe coger su nicho de mercado.

El librero tiene que encontrar una oportunidad en esa desventaja y es trabajar el fondo. La novedad todo el mundo la trabaja y la trabaja bien porque ya te viene dado. Pero el fondo es lo difícil de trabajar y paradójicamente es lo que más se está vendiendo ahora bien, el fondo.

El marco normativo

Desde las bibliotecas se indica que no existe una ley de bibliotecas como sí ocurre en el resto de comunidades autónomas. Esto coloca a Asturias en una situación de desventaja que llega a calificarse como de “ilegalidad” en alguna de las tareas que desarrollan.

No tenemos ley de bibliotecas, esa ley es muy necesaria porque nos permitiría hacer un desarrollo normativo para que las bibliotecas pudiesen funcionar bien. [...] ahora mismo estamos en la más absoluta ilegalidad, haciendo préstamos de libros digitales préstamos de Cd ROM de videos de todo atendiendo un reglamento del año 1985 cuando ni si quiera existía en las bibliotecas materiales especiales.

La ley tiene un aspecto positivo para el sector y es el precio fijo del libro (Real Decreto de 2007).

En el artículo 9, de la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas se establece lo siguiente: «Toda persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor final de los libros que se editen, importen o reimporten, todo ello con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la transacción. Con el fin de garantizar una adecuada información el editor o importador quedará asimismo obligado a indicar en los libros por él editados o importados el precio fijo.»

Se trata de una ley cuyo objetivo principal es la protección del patrimonio cultural de los libros ya que, al fijar un precio para los libros, se garantiza que éste sea el mismo independientemente de dónde se compre.

Una de las leyes que ha cambiado y de manera positiva para el sector es la relacionada con la ley de bases de régimen local para facilitar que todos los municipios de al menos 2.000 habitantes puedan tener una biblioteca.

Estamos dando un cambio que ya nos aprobó la federación española de municipios y provincias para proponer un cambio en la ley de bases de régimen local para que sea obligatorio tener biblioteca pública municipios de menos de 2.000 habitantes. Ahora hasta en 5.000 pero con la bajada de la población y la de y el abandono de del medio rural pues entonces si dejamos esa cifra de 5.000 incluso Pravia estaría en este momento en riesgo de perder su biblioteca porque la población sigue bajando entonces en ese sentido estamos trabajando.

Nuevas tecnologías

El sector ya sufrió un cambio tecnológico hace muchos años cuando se digitalizó la impresión. Supuso el cambio de muchos procesos lo que, por un lado, agilizó todos los trabajos, aunque por otro, hizo perder puestos de trabajo ya que por ejemplo, desaparecieron fotomecánicas.

Las nuevas tecnologías han traído consigo otras consecuencias para el funcionamiento del sector como es la necesidad de rapidez. Es en parte resultado de la aparición del comercio electrónico y de una demanda de los consumidores.

La aparición de grandes plataformas como Amazon, con plazos de entrega muy pequeños, ha hecho que la población se haya acostumbrado a esa inmediatez y que por tanto, la demanden en todos los servicios.

Así, cuando una persona va a una pequeña librería local y quiere un libro que no está, demanda su disponibilidad en ese ajustado plazo de 2 o 3 días. Los libreros han tenido que acostumbrarse a trabajar así ya que antes los plazos podían ser de 10 días y era lo normal.

Antes una persona que llegaba a la librería, no tenía ese libro y le decías que tardabas una semana, 10 días y era lo normal. Ahora si les dices que tardas una semana la perdiste, perdiste esa venta automáticamente. Amazon acostumbró al consumidor a la inmediatez y a plazo de las 24/48 horas y eso incide también en la distribución. Es lo que nos encontramos muchas veces también las librerías con la necesidad de para no perder esa venta, tratar de tener ese libro en 24/48 horas, es que no te queda otra ahora mismo.

Colaboración empresarial

Las editoriales asturianas están trabajando duro para tener presencia en las librerías haciendo una competencia directa a las grandes editoriales. Esto se hace con mucho esfuerzo, pero sí que se ve como en los escaparates, se les está dando un hueco más que aceptable a las publicaciones de editoriales locales.

El apoyo de las librerías es fundamental y la verdad es que se da y no sólo en Gijón y Avilés [...] pero en general hay que decir que en el que se nos tiene en cuenta y que estamos en los escaparates de las librerías y eso es por los libreros y las librerías, pero vamos se nota.

Así, en este sentido, sí que se considera que en Asturias existe un buen nivel de cooperación empresarial en el sector, entre editores y libreros. Esto favorece el impulso de las letras asturianas.

Yo creo que sí o sea por lo menos en mi caso bueno es que en el gremio las editoriales hay de todo son tan diferentes aquí de todo pequeñas grandes en que publican cosas muy variadas que publican más a que está más a nivel nacional variadísimo, pero en general yo creo que sí y qué sentimos el apoyo desde luego de las de las librerías asturianas.

Para que un libro funcione hace falta el trabajo de muchos profesionales y en Asturias los hay de muy buena calidad.

En Asturias hay muchísima calidad en diseño, maquetación. No os digo nada en fotografía ilustración, ya no estoy hablando de escritores y escritoras. Hay futuro. Hay gente muy joven que tiene ya una experiencia muy interesante.

Pero esta calidad de los profesionales se traduce inevitablemente en el coste del libro. Una pequeña editorial, con tiradas pequeñas y que cuenta con profesionales independientes de gran calidad no puede vender un libro al mismo precio que una grande. Pero es importante que esto lo sepa el público y que se ponga en valor todo el trabajo que lleva un libro detrás.

También hay que darle valor al libro. [...] Hay que hacerse valer incluso en el precio. Que la gente sepa que está pagando por una obra bien hecha, con buenos profesionales que cobran también lo suyo y que es un producto bien pensado para el disfrute de quien sabe apreciar eso.

Propuestas de futuro

A continuación se presentan una serie de conclusiones y propuestas de actuación que no son más que consecuencia de las opiniones vertidas por los profesionales en la mesa de trabajo.

- Necesidad de llegar a más público. Es importante que la gente de Asturias conozca lo que se está haciendo y lo ponga en valor, porque cuando esto suceda, será un público que se convierta en consumidor de la cultura que se hace en Asturias.

El rumbo que deberíamos trazar esta tarde es ensanchar esa base de personas que se acercan a la cultura de manera continua.

Deberíamos también acercarlos a todos los rincones de la geografía asturiana.

Poder llegar a más público pasa por tratar de hacer algo que llame la atención de la gente, que les invite a participar y por lo que sientan interés.

Generar eventos interesantes atractivos para el público en general a gran escala como puede ser una feria en el centro de una gran ciudad asturiana o a pequeña escala como pueda ser ese circuito de les lletres que va permitiendo el girar a las editoriales con nuestros pequeños eventos puede ser algo muy interesante.

Se debe poner en valor lo que se hace, estar orgullosos de ello porque son cosas que se hacen con mucha calidad.

Por nuestra parte, podemos ofrecer todo el ingenio, el mucho o poco que tengamos para ofrecer cosas diferentes e ilusionantes para el público.

[...] y quizás sí creo que podríamos entre todas entre todos ser un poquitín más ambiciosos y aspirar a salir de esa rueda de la presentación para determinar un número de personas, una venta directa de ejemplares a seguir hasta el evento siguiente. ¿Quizás parándonos y repartiendo a lo largo del año esos eventos un poquitín más magnéticos, un poquitín más atractivos para para el público? Podríamos conseguir más, más resonancia en nuestra en nuestra sociedad

- Consolidación del sector a nivel nacional. Formar parte de un ente mayor como puede ser la Federación de Gremios de Editores de España podría suponer un punto muy importante ya que este ente permitiría la mejora en actividades y servicios como la presencia en la Feria de Madrid, asistencia jurídica, etc. Pero en la actualidad, los requisitos para poder entrar en la Federación no permiten que Asturias pueda hacerlo ya que no llega al número mínimo exigido de editoriales para hacerlo (se exigen 35 para Comunidades uniprovinciales y Asturias tiene 24).

- Mayor presencia de les lletres en los medios de comunicación. Apostar por una mayor presencia del sector en los medios de comunicación, empezando por los medios de Asturias pero también, en la medida de lo posible, escalando esta presencia a nivel nacional.

Es decir, que el sector de la cultura en general y las letras en particular, tengan más cabida en los medios de comunicación más tradicionales para de esta forma, dar publicidad e incrementar la notoriedad entre la ciudadanía.

Reivindicar cosas como por ejemplo una mayor presencia de la producción del sector editorial asturiano en los medios de comunicación asturianos públicos, ...

Es algo tremendamente sencillo y también fácil, puede ser en la televisión pública asturiana y haciéndose eco de lo que hace el sector del libro puede ser en Asturias o puede ser en general, ...

Otra de las maneras de estar presente en la televisión no es solo a través de una noticia en un informativo sino también, con un programa en exclusiva dedicado a las letras en Asturias, que se centrara en lo que se hace aquí sin tener que dejar completamente de lado el trabajo de otras editoriales.

Creo que sí que habría espacio en la televisión para un programa exclusivo de libros creo que lo podría haber en la televisión y centrado ya que tenemos la oportunidad de estar en la televisión pública asturiana, no que desoyera a esos grandes grupos editoriales pero que esos grandes grupos editoriales fueran en esta ocasión minoría.

- Realización de un plan de bibliotecas para Asturias.

Como se ha visto a lo largo del documento, las bibliotecas son una parte muy importante en la conservación y difusión de las letras asturianas. Es necesario preservarlas e incluso apostar por ellas con más fuerza para que sigan ejerciendo su papel de promotoras y dinamizadoras de la cultura.

La mayor necesidad de las bibliotecas es que se haga un verdadero plan de bibliotecas sea quien sea, que alguien piense de aquí a 10 años cuál es el papel que tiene que tener la biblioteca como servicio público que somos y qué vamos a hacer para conseguirlo

Dentro de las diferentes propuestas que se hacen para garantizar un buen futuro para las bibliotecas en Asturias está la reconversión o ampliación de algunas de las actividades que allí se realizan para, ser más atractivas a la ciudadanía.

Intentar reconvertir las bibliotecas como un centro para hacer presentaciones, hacer otro tipo de labores que realmente no cuesten nada, que permitan la presentación de libros y que eso se canalice a través del librero local. Entonces al final ganamos todos.

- Aumentar las ayudas al sector. Indudablemente una mayor dotación económica para el sector ayudaría a que se pudieran hacer más cosas para la promoción y difusión de las publicaciones asturianas no solo dentro, sino también fuera de Asturias.

Porque muchas de las cosas que se hacen en la actualidad, como por ejemplo acudir a ferias u otros eventos, son gracias al esfuerzo personal de cada uno. Con ayuda externa todo sería más sencillo.

Nosotros estamos buscando toda la ayuda que podemos para hacer actos. [...] Pero la idea es esa, también hacer cosas como gremio para que se conozca lo que se hace en Asturias, fuera de Asturias. Pero sí, claro, ayuda, la necesitamos toda, porque esto que estamos haciendo es un esfuerzo también personal.

Aunque las ayudas económicas siempre son importantes también se demanda, de cara a la Administración, otras ayudas más prácticas, como por ejemplo, desde el lado de las librerías, poder contar con stands en ferias importantes para dar a conocer las novedades de las editoriales asturianas.

Esa ayuda en parte quizás económica pero también en parte, a lo mejor, pues otro tipo de ayuda. Necesitamos que se yo, un stand. Puede ayudarnos en ese sentido, o sea, también en cuestiones prácticas que pueden hacerte que nos demos a conocer más allá de las librerías.

También desde el lado de las bibliotecas se pide sacar al libro de la ley de contratos, ya que esto hace que para la compra de libros haya que sacar un concurso, con todo el proceso que ello supone y muchas veces sin el resultado deseado.

Sin embargo, debido a que el libro tiene el precio fijo, se trata de un asunto bastante complicado de resolver.

Que se consiga sacar el libro de la ley de contratos. Que hay que pedir 20 presupuestos [...]. Yo quiero comprar en la librería de mi pueblo porque quiero que siga habiendo librería y eso tal como está la ley de contratos es complicadísimo.

El libro tiene una anomalía que es el precio fijo lo que hace que por precio no se pueda competir. Esto es algo que se lleva negociando mucho tiempo a nivel nacional con el Ministerio y es tratar de sacar al libro de la ley de contratos. Pero me parece imposible.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de los videojuegos

Situación actual del sector de los videojuegos

El sector de los videojuegos en Asturias está integrado por un total de cinco empresas que dan empleo directo a 14 personas, según datos de los registros oficiales.

La cifra de facturación se acercó, en 2020, a los 600.000 euros y es uno de los pocos sectores de la Industria Cultural que no se ha visto afectado por la pandemia. Se trata, por tanto, de un sector en auge en Asturias si bien necesita consolidarse y ser más conocido por parte de la Administración.

Este sector tiende a relacionarse con actividades vinculadas al turismo o a la animación juvenil. Sin embargo, va más allá de estas actividades al ser un sector productivo como tal, capaz de desarrollar productos y servicios y exportarlos a un mercado global.

Después hay que aclarar que ni las ferias, ni eventos, ni esports son videojuegos. Que también se confunde mucho, de repente mezclamos churras con merinas. Entonces entendemos que una competición en un centro comercial, que una demostración en un centro comercial, de una consola de Sony o de un juego del Fifa es sector del videojuego. Y no, perdón, puede ser otro tipo de sector y puede utilizar el videojuego como vehículo o como consumo [...] Eso es otro tipo de cosa distinta, a lo mejor más afín al turismo, incluso de animación juvenil, pero ese tipo de cuestiones mezcladas en la narrativa sobre todo cuando viene la parte pública es contraproducente.

Cuando hablamos del sector del videojuego hablamos de empresas capaces de producir productos y servicios y exportarlos a un mercado que es global, 100% global. Importar, por supuesto, dinero a través de sus servicios y sus productos. Entonces, eso es el sector cultural.

Para consolidar el sector es importante fomentar su desarrollo en Asturias a través de la formación y el apoyo al talento.

Hace falta un poquito más de conocimiento y de entendimiento entre la administración y el sector. Hace falta que se conozca un poco más cómo funciona el sector y hace falta empezar por la base. Hay que empezar por la base de la formación que hay en Asturias, que es inexistente, y por apoyar al talento. Hay que empezar por construir, por abonar el terreno para que podamos hablar de un ecosistema y de un sector en Asturias.

Como eso todavía está por hacer, estamos por eso desde hace tiempo viendo las formas para poder crear esa base junto con la Consejería de Cultura y de educación. Hay que entender cómo se puede fomentar el desarrollo de este sector en Asturias, pero desde abajo. Desde abajo que es proporcionar apoyo al talento y cierta oferta de formación, que es inexistente en la región por desgracia

Financiación, ayudas y subvenciones

Tal y como se ha indicado anteriormente, la ayuda por parte de la Administración debe ir encaminada a potenciar la base, a través de la formación y la atracción de talento.

No se solicita nada, o sea no hay nada que solicite, esto es una cuestión de ver cómo podemos apoyar cada uno desde su perspectiva y desde lo que pueda aportar la construcción de un sector, que es un sector económico muy importante y creciente.

Si queremos dejar de ser consumidores y ser parte de esa actividad económica pues tenemos que intentar que haya las condiciones primero para que las personas se puedan formar, para poder desempeñar labores especializadas dentro de su sector, que las empresas se puedan formar, con lo cual necesitarán como cualquier otra empresa de otro sector ayudas o un soporte de financiación, que puedan crecer y que en la medida posible para crecer efectivamente no solo tienen que tener financiación, sino darse unas condiciones en el ecosistema que permitan atraer nuevos perfiles, talentos, etc. y que no le hagan dependiente o hiper dependiente de determinadas fuentes de ingresos.

No hay ningún problema en acceso al mercado y ningún problema de acceso a financiación, sobra el dinero y sobra el mercado. Lo que tenemos que hacer es formar equipos y gente competitiva. El resto ya viene solo.

El sector no tiene ningún problema ni de mercado, ni de acceso al mercado, ni muchísimo menos de financiación. Hay un superávit de dinero fascinante. O sea que no tendríamos ese problema. El problema es tener talento competitivo, equipos competitivos que prefieran aterrizar en una empresa asturiana en lugar de aterrizar en una empresa de otro sitio.

A lo largo de la mesa del trabajo se hace mención a los fondos que existen para ayudar a empresas y que deben ser utilizados para potenciar y consolidar el sector, más aún cuando la mayoría de las empresas son pymes.

Ese es el trabajo que tenemos que hacer en Asturias, cuando además hay fondos que hemos peleado, algunos en España y en Europa. Hay fondos que contemplan este sector. Hemos tenido aquí a la ministra Reyes hace poco diciendo en declaraciones públicas que este era un sector estratégico para Asturias.

Yo cuando la lei pues me quedé, así como ojiplático, pero nos toca darle la razón, ya que lo ha dicho pues vamos a darle la razón [...] Yo creo que la opción correcta es: “ah sí, efectivamente nos has soltado un reto, vamos a intentar que ese reto se cumpla ¿no? Has dicho que se está haciendo algo por Asturias, pues vamos a tomar acción para que sea un sector estratégico en Asturias.

El 80% en España son pymes. Las empresas medianas y grandes han sido compradas por otros países y no están representadas en España. Medidas para cambiarlo tienen que ser medidas a medio y largo plazo. Medidas de apoyo a proyectos, apoyo a internacionalización a través de ferias y presencia de empresas asturianas en el exterior, apoyo a la colaboración entre empresas. Al final el apoyo a ciertos proyectos en colaboración puede ser una manera de ganar tamaño y presencia a nivel internacional.

Marco normativo

Es importante darle estabilidad al sector de los videojuegos y consolidarlo. Para ello, todo el marco normativo que se haga al respecto debe ser estable y tener una visión a medio y largo plazo.

El sector es pequeño aquí en Asturias. Y yo creo que son los dos pilares. La formación es básica, es básica para un sector que, si tiene el recorrido que tiene que tener, va a necesitar los profesionales, pero yo creo que toda política o planteamiento tiene que pasar por la consolidación de lo poco que hay. Por eso, aunque hay empresas digamos, hay empresas que llevamos ya años trabajando en el sector y que estamos a un paso de la consolidación yo siempre hablo de consolidación como un elemento básico en toda la evolución del sector del videojuego.

Es un sector que no ha sido bien tratado en Asturias. Tiene muchísimo potencial pero no hemos visto un planteamiento que a medio/largo plazo permita no solo consolidar a las empresas sino generar nuevas iniciativas que puedan enriquecer al sector.

Es importante señalar que ponen como modelo para potenciar el sector de los videojuegos a otras comunidades autónomas, especialmente Cataluña.

El centro principal del videojuego en España es Cataluña. Los principales estudios a nivel internacional están creando allí sus propias oficinas y sucursales, hablamos de miles de empleos.

Es un trabajo conjunto de toda la administración. Tienes un modelo muy fácil y que te ahorra muchísimo trabajo si miras el catalán que lo están haciendo súper bien.

Es una labor de apoyo integral, desde la base, ir acompañando a los equipos, a las empresas viendo caso por caso, que es lo que pueden necesitar, trabajando con los centros de formación para que puedan formar perfiles más preparados. Bueno, es un trabajo integral que como te decía antes lo tiene ya la Consejería de Cultura, incluso algunos ayuntamientos. Incluso a nivel nacional y a nivel europeo están lloviendo ahora mismo fondos para apoyar ese tipo de iniciativas. Bueno, quiero decir, seríamos tontos si no lo aprovechásemos.

Principalmente, de los modelos que nombran en la mesa de trabajo destacan la consecución de pequeños objetivos, así como la permanencia y estabilidad de las acciones tomadas.

Sí, pero es que han empezado con nada, pero tienen una dirección. Tienen una dirección que han marcado. Han creado una narrativa y la persiguen. Y cada vez es más realidad. Cada pequeña acción que toman va enfocada a un objetivo a largo plazo, y poco van teniendo esa credibilidad y van atrayendo oportunidades.

Coordinación y trabajo en red

Es fundamental mejorar la información y comunicación que existe sobre el sector de los videojuegos en Asturias y coordinar entre los agentes estos aspectos.

Hace falta más y mejor coordinación. De vez en cuando aparecen cosas que de repente llevan algo de videojuegos en las que ni siquiera las empresas del sector están informadas. Cuando miras los programas o lo que se oferta no tiene mucho que ver con lo que podrías esperar por el titular y demuestra una clara falta de coordinación. El año pasado algo se hizo en la Laboral, que aparecía la palabra videojuegos por alguna parte, ninguna de los agentes que estaban implicados sabía muy bien porque aparecía la palabra videojuegos. No sabemos qué se hizo, qué pasó. Bueno, eso demuestra una clara descoordinación.

Justamente el sector está muy muy en contacto y toda noticia de videojuegos que nos afecte pues rápidamente es compartida. Y esa parte positiva de esa vinculación del sector actual pues también deriva en una desconfianza si no se cuenta contigo.

El trabajo en red entre empresas y profesionales del sector es fundamental puesto que permite compartir conocimientos y buenas prácticas, así como dar a conocer el trabajo que se desarrolla en cada Comunidad.

Tenemos que trabajar en red con esas comunidades. Ahora cuando el ministerio financie, tiene 16 millones preparados para los dos próximos años para activar proyectos que activen ecosistemas en España, cuando se ponga a decidir en qué ecosistemas va a aterrizar ese dinero aterrizará en los ecosistemas que tengan un plan y una acción y es una oportunidad para Asturias porque no hay tantas comunidades que estén haciéndolo. Nosotros tenemos que estar en esa liga.

Hay un plan sobre la mesa que tiene la Consejería de Innovación y de Cultura que es un posible plan, además inspirado en experiencias previas que en otros sitios han funcionado. Tenemos que tener uno y coordinarnos para ir a por él.

Señalan grandes oportunidades pero sacar partido de ellas pasará necesariamente por la coordinación con la administración y por el trabajo en red.

Formación

La formación vinculada a los videojuegos es escasa en Asturias. Por ese motivo es importante empezar a desarrollarla y potenciarla.

En Asturias tenemos grados y tenemos másteres en la Universidad de Oviedo. Pero yo diría que lo que pasa, ya no solo en Asturias sino en España, es que se falla por la base. En España, la formación en informática en general para la ciudadanía está muy por debajo de los mínimos que se están ahora mismo desarrollando en Europa y en el resto del mundo. [...] Vamos a decir que el ciudadano medio no sabe distinguir la informática de la magia. Entonces estamos en un momento muy oportuno para intentar cambiar los currículos por lo menos de Bachillerato porque todavía digamos hay oportunidad de cambiarlos.

Han salido nuevas titulaciones en el ámbito específico de videojuegos para FP, cursos de especialización yo lo empecé el año pasado y no sé si en Asturias se está planteando que en alguno de los centros de FP se puedan dar esos cursos de especialización. Podría tener un cierto interés, pero claro también estas cosas lógicamente requieren una inversión. Al final no se monta de la nada un curso de especialización de FP sobre videojuegos.

Esta situación, tal y como señalan los expertos de la mesa de trabajo, provoca que la formación se de en las propias empresas.

En este sector hay mucha autoformación o vienen de otras escuelas de negocios o es gente con experiencia.

También hay una parte muy importante que es la transferencia de conocimiento y la formación dentro de la propia empresa. Si se necesita un perfil pues acabas incluso formándolo tú. La parte de transferencia de conocimiento es también crítica en el sector.

Propuestas de futuro

A continuación se presentan una serie de propuestas de actuación fruto de las opiniones vertidas por los profesionales en la mesa de trabajo.

- Potenciar la formación en informática en Secundaria y Bachillerato e impulsar la formación específica en videojuegos. Al respecto es importante ayudar a los profesionales de la informática que así lo deseen a realizar esa formación específica, de manera que puedan aumentar las oportunidades de trabajar en el sector.

Entonces a mí tanto más me sorprende que lo que se haya hecho es tener una ley de educación donde no tenemos formación en informática. Al final no deja de ser un problema coyuntural de formación, ya digo desde la base sino le dices a los chavales que existe la informática pues lo que sucederá es que no contemplen como posibilidad estudiar informática.

Tratar de dotar de ese conocimiento, que es escaso, a profesionales. Hay muy buenos profesionales en el mundo de la informática [...]

Sé , en primera persona que tenemos profesionales muy bien formados en Asturias, pero crearles esas oportunidades, ese puente para que también puedan desarrollar su profesión, porque muchos y muchas de los que estudian esto también les gustaría dedicarse al sector del entretenimiento y a lo mejor no encuentran o por lo menos no encuentran en Asturias, pasar esos puentes que les permitan pasar del conocimiento técnico al conocimiento desarrollado del sector, y poder desarrollar equipos con otras personas y proyectos, apoyar esos proyectos para que puedan por lo menos tener una oportunidad.

- Ayudar a las pymes del sector a consolidarse.

No dejar que se mueran las iniciativas, hay empresas en Asturias del sector que llevan unos cuantos años sobreviviendo, peleando por ser viables y estabilizarse, ayudarlas a estabilizarse.

Si Asturias consigue esas 2 o 3 empresas de tamaño medio, pueden ser motoras de lo que venga detrás porque el sector se retroalimenta. Las empresas de éxito están cofinanciando proyectos a estudios más independientes.

- Crear un marco normativo con acciones para el sector a medio y largo plazo.

Sí vienen aquí y nos dicen que esto es estratégico, el gobierno central está dispuesto a apoyarlo y nosotros nos quedamos aquí viendo pasar el tren como las vacas, pues estamos perdiendo el tiempo. [...] ha llegado el momento de ir tomando pequeñas acciones en una dirección. Poner una lista en el largo plazo, pero ir tomando pequeñas acciones en una dirección y sobre todo muy coordinados.

[...] el reto que nos tenemos que marcar es plantear estos objetivos a largo plazo. Tenemos que ver el sector como una oportunidad económica para Asturias. Las ayudas son importantes, pero es más importante la visión a largo plazo..

- Impulsar la colaboración entre empresas y profesionales del sector, con el objetivo de coordinarse e impulsar el sector en el Principado.

Hay que ir con la Consejería, pero también con la Universidad, el Rectorado, los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón por ser los más grandes, pero por supuesto deberíamos hablar con la Confederación de Municipios porque este es un sector que puede funcionar deslocalizado. Hay cosas que se pueden hacer a muchos niveles, lo mínimo es tener un plan, coordinándose con diferentes actores y remar en la misma dirección. Eso es lo que hay que hacer ahora.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de la cultura tradicional y popular asturiana

El sector de la cultura tradicional y popular agrupa a empresas, profesionales y entidades dedicadas al estudio y difusión de la misma así como a preservar el patrimonio inmaterial asturiano, como la música, la literatura, sus fiestas, costumbres, ritos, juegos, deportes tradicionales, artesanía, ...

En este capítulo se van a exponer las principales cuestiones tratadas en la mesa de trabajo dedicada a este sector, identificando finalmente, una serie de propuestas de actuación para la mejora del mismo.

Situación actual del sector de la cultura tradicional y popular en Asturias

Cuando se habla de cultura popular en esta mesa sectorial se engloban muchos ámbitos de trabajo que van desde los archivos, etnografía, cátedras y formaciones específicas relacionadas con la cultura popular, etc.

Si bien son cosas variadas, se manifiesta un sentimiento compartido por los agentes participantes de la mesa con relación a la situación actual del sector, es el de la frustración, es decir, no se está en el punto en el que se quiere ni parece que las cosas vayan por el camino que se desearía para mejorar la situación actual.

Tengo que compartir el término frustración. Estos dos años de pandemia eran dos años estupendos para planificar.

Yo parto de esta base de una cierta frustración, de que tengamos que estar yendo constantemente a subvenciones y tal y que no se venga a buscar ese patrimonio por parte de la Administración pública para garantizar su salvaguarda y tutela.

Los problemas son siempre muy comunes: los medios, la gestión y la improvisación.

Uno de los grandes problemas que los profesionales participantes en la mesa han identificado es la falta de planificación desde la Administración en lo que atañe a este sector.

Esta falta de un plan a largo plazo sobre cuál debe ser el futuro de la cultura popular, sus profesionales y los recursos, genera una serie de debilidades e incertidumbres tal y como se desarrollará a lo largo de este capítulo.

Aunque la Administración dedica fondos a proyectos relacionados con la cultura popular, éstos no cumplen con las expectativas que se espera de ellos ni en cuanto a tiempo o plazo de aplicación de dichos fondos, el importe de los mismos, etc.

Sé que hay subvenciones, proyectos en marcha desde la Consejería, eh, pero no son ni de lejos lo que podríamos esperar en las distintas personas que nos dedicamos al trabajo en el patrimonio cultural inmaterial.

Otra de las características del sector es la falta de profesionalización. Hay muchas personas que a título personal y de manera desinteresada, trabajan en el ámbito de la cultura popular asturiana. Pero es necesario dar a todas estas personas un respaldo para que su trabajo sea conservado, expuesto y sirva para todo el mundo y no se quede como en algo particular.

En Asturias hay, me parece a mí, mucha gente que se dedica desinteresadamente y no desde el punto de vista profesional, al estudio y divulgación de lo que es cultura asturiana.

Toda esta gente que partimos de nuestro tiempo personal, de nuestro patrimonio y luego pues no tenemos, digamos ni los medios ni las posibilidades de que todo el trabajo que desarrollamos tenga la divulgación o la trascendencia o se deposite de una manera correcta o que la gente que quiera consultarlo pueda consultarlo. Yo ahí, bueno, no se pediría un, no sé cuál podría ser la fórmula, pero había que estudiar determinados cauces que hicieran que todos esos archivos, toda esa documentación, todo ese trabajo que tienen todo ese tipo de gente pudiera, bueno, mantenerse. Porque uno de los problemas ya no es solo el grabarlo el tenerlo, sino que no se deteriore o que pueda ser consultado, se pueda divulgar.

Es que tutelamos fondos que son de todos y todas que tienen que garantizarse, su salvaguarda con los medios necesarios para ello.

Otra de las carencias detectadas es la falta, a veces, de entendimiento con la administración, en este caso desde un punto de vista más técnico. Y es que, desde el lado de la administración, se debe contar con profesionales que entiendan del tema, es decir, cuya titulación esté relacionada con el patrimonio, la etnografía, etc. Se busca que desde la administración se comprenda mejor la situación del sector, sus necesidades y demandas.

En Asturias nunca existió la figura funcional de una persona especialista en patrimonio etnólogo. Eso es básico, es básico y fundamental. [...] Necesitamos antropólogos, antropólogas; una persona especialista en patrimonio, o sea, con formación antropológica especialista en patrimonio arqueológico. Igual que existen los historiadores, hay eso es fundamental profesionalizar esto es que no estemos al margen, que no estemos fuera.

Financiación, ayudas y subvenciones

La financiación de proyectos relacionados con la cultura tradicional y popular es poco estable en el tiempo y con periodos de corta duración.

Existe un sentimiento general entre todas las personas que participan en el estudio de que hay demasiada relación entre el signo político que en ese momento gobierne el Principado de Asturias y la planificación, ayudas, etc., en esta materia.

Se tiene siempre presente como marco temporal de referencia sobre el que poder trabajar y hacer cosas, la legislatura.

Tengo la sensación de que vamos a perder esta legislatura que su legislatura que había levantado bastante expectativa ¿no? que un planteamiento de partida de escuchar a la gente, de crear mesas sectoriales, de recoger iniciativas y tengo la sensación de que pasado el ecuador de la legislatura estamos prácticamente en el punto de partida.

Todos los profesionales sabemos que para obtener un buen producto necesitas estabilidad en el tiempo y necesitas también que continúen las personas. Y desde luego, muchas veces, necesitas un compromiso político para que esto no esté sujeto a cambios cada cuatro años.

Sin embargo, señalan, el trabajo en el patrimonio debería ir más allá de signos políticos y legislaturas.

Una ayuda estable de la Consejería podría permitir que tuviéramos garantizado mantener el servicio abierto, poder atender a los investigadores, a los creadores culturales, a la gente, a los documentalistas, a los cineastas, a la gente que nos llega con los o a los ciudadanos particulares.

Hay varios aspectos en los que se ha hecho incidencia en cuanto a la falta de planificación.

Uno de ellos es en relación con las ayudas que recibe el sector. Y es que la planificación de éstas suele ser limitada haciendo que las ayudas salgan en la segunda parte del año, no dejando tiempo a desarrollar un proyecto completo que pueda ser de utilidad general.

Una ayuda que fuese a salir como muy pronto en octubre. A mí no me servía de nada. No se investiga de octubre a diciembre, improvisando. [...] Por lo tanto, ayudas convocadas a final de año que son esporádicas, que no que no dan estabilidad y que no dan regularidad, pues te puede sacar de un apuro, puede ayudar en un momento dado, pero desde luego no garantizan la preservación.

Te la conceden en octubre, la tienes que justificar en diciembre e improvisas una justificación porque necesitas gastar el dinero, pero no gastas el dinero con la planificación y con la racionalidad que si hubiéramos tenido la ayuda en enero y sabiendo que tenías un año para organizar el trabajo y para hacer las cosas bien.

El papel del sector privado como financiador de proyectos en su totalidad plantea dudas ya que han existido ejemplos donde después, si no existe un respaldo público de aquello que se ha conseguido, puede acabar sin la repercusión o el fin para el que fue creado. Sin embargo, si existe un respaldo público a un proyecto que cuente con una parte privada, si es posible que éste llegue a buen puerto.

Marco normativo

El problema de la financiación intermitente arrastra a la contratación ya que se hace complicado lograr estabilidad entre estos trabajadores.

Bueno, pues este tema de la financiación intermitente es un problema que yo me veo enfrentado y sospecho que no debo de ser ni mucho menos el único. Es cómo te las ingenias para volver a contratar a la misma persona y no incurrir en encadenamiento de contratos porque la financiación aparece, desaparece, como Guadiana, cuando en realidad podrías haber tenido relación estable que permitiera hacer la misma tarea que no se podía hacer en el plazo en el que la encontraste en persona. [...] esto en un momento dado lleva que debas prescindir de las personas con las que cuentas a las que te llevo mucho tiempo formar, que conocen muy bien esa tarea. [...] llega un momento en el que digo, mira, yo preparo una oposición, que prefiero ser conserje en un colegio. No es que lo prefiera es que prefiera comer todos los meses.

En estrecha relación con la falta de profesionalización se encuentra la inestabilidad laboral, lo que provoca que muchos profesionales no puedan mantenerse laboralmente hablando dentro de la Comunidad y en muchos casos, opten por marcharse a lugares donde hay más empleo estable.

El problema es la enorme inestabilidad e inseguridad laboral que hay. Porque muchas veces los proyectos están sujetos a un tiempo, a unos precios que, que muchas veces se riñen con la calidad, con la calidad final del resultado.

La incertidumbre se traduce en una huida de profesionales del sector.

En vez de construirse sector, se está destruyendo sector.

Propuestas de futuro

Ante el panorama planteado en la mesa, se plantean una serie de propuestas de actuación:

- Apoyo por parte de la Administración: planificación a largo plazo. En todas las intervenciones se pone de manifiesto un aspecto común; la necesidad de un respaldo firme, constante y atemporal de la Administración para poder salvaguardar la cultura tradicional y popular y llevar a cabo proyectos de larga duración, con la calidad necesaria para este tema.

Existe también una propuesta para el cambio de la actual ley de contratación, ya que se tiende a trabajar con contratos menores, de corta duración que no permiten el desarrollo completo de proyectos a largo plazo. Se propone que se trabaje bajo el paraguas de la plurianualidad. De este modo se lograría mayor estabilidad entre los profesionales al mismo tiempo que se llevarían a cabo proyectos completos y de mucho más interés para el conjunto de la sociedad.

No se recurre nunca a contratos plurianuales. Si tienes un proyecto que realmente merece la pena con un equipo de profesionales que realmente merece la pena, pues no lo constriñas a esos 4 meses últimos, haz un plurianual (3, 4 lo que sea) y ten un compromiso.

Hacer una planificación a medio y largo plazo sobre el futuro del sector cultural y cómo se van a utilizar todas esas ayudas que es posible que se reciban es imprescindible para aprovechar estos fondos.

Van a llegar ahora unas ayudas europeas y va a haber cierto dinamismo e inyección económica y seguimos sin planificar. Yo creo que aún estamos a tiempo de una planificación.

Sería bueno que cada uno en nuestro campo hiciésemos como una especie de ruta ordenada [...] a ver dónde se destinan los dineros porque si no, insisto, volveríamos a caer en la ocurrencia.

Así, con relación a la planificación de futuro y el aprovechamiento de los fondos que pueden llegar; se habla de cómo elaborar y seguir una hoja de ruta:

Pensar muy bien lo que vamos a hacer, como se puede hacer de que medios disponemos y a partir de ahí entre todos mancomunemos nuestras experiencias y podamos hacer algo viable. [...] Nos dan otra oportunidad, por las circunstancias. Deberíamos pensar muy bien qué hacer con ello.

Hay que garantizar que el patrimonio se preserva y resulta accesible y eso requiere estabilidad requiere permanencia. Requiere que quienes trabajamos en estos temas podamos planificar en el largo plazo y podemos tener una cierta perspectiva de saber que vamos a ser capaces de preservar esto de hacerlo accesible y de mantenerlo abierto.

Se debe trabajar teniendo en cuenta lo que ya se ha hecho y lo que se quiere hacer, como en una carrera de fondo.

Nosotros también tenemos esa reivindicación de siempre hacer no tabula rasa de lo que, ya se ha investigado en los anteriores años. No siempre es empezar de cero. Y tener poco en cuenta la opinión de las asociaciones profesionales en Asturias.

- Profesionalización del sector. De todas aquellas personas que se dedican de manera amateur o no profesional a cualquiera de los temas que engloba la cultura popular ya que con su trabajo desinteresado están contribuyendo a la conservación y la transmisión de la historia y la tradición de Asturias.

- Creación de un directorio común del sector. Un directorio que lleve la Administración en el que se aglutinen a todos los entes del sector cultural de Asturias para que todo el mundo tenga conocimiento de los mismos y al mismo tiempo sirva como punto de encuentro entre aquellos que lo deseen.

[...] vemos que es necesario hacer un directorio, o sea, desde la Consejería de Cultura, hacer un directorio de todos los ámbitos un directorio público (profesionales, asociaciones, aficionados) que nos sirva para para trabajar en equipo y para intercambiar información de cara a ser competitivos a la hora de presentar proyectos culturales y desarrollarlos. Es algo que echamos mucho de menos en otras comunidades autónomas existe y funciona muy bien. [...] Con este directorio se facilitaría ese trabajo en red que es realmente, lo que creo que necesitamos en Asturias.

- Configuración de mesas de trabajo. Insisten en que deben ser de un tamaño óptimo, no demasiado grandes, en las que se pueda poner en común la situación y en las que llegar a acuerdos de futuro a medio y largo plazo.

Soluciones de grupos pequeños. Y trabajando en profundidad, pues a lo mejor es mucho más óptima para el resultado que se quiere conseguir.

Mesas sectoriales pequeñas, de no más de 5 personas para poder trabajar bien.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Análisis del sector de las instituciones culturales

Se incluyen en el sector de las instituciones culturales los centros culturales, museos, bibliotecas y archivos gestionados por el Principado o vinculados de alguna manera a la Administración autonómica así como entidades, fundaciones y asociaciones tanto públicas como privadas.

En este capítulo se presentan las principales cuestiones tratadas en la mesa de trabajo dedicada a este sector así como una serie de propuestas de actuación para la mejora del mismo.

Situación actual del sector de las instituciones culturales en Asturias

Las entidades que integran este tipo de instituciones (museos, salas de exposiciones, bibliotecas, ...) han sido, posiblemente, unas de las más afectadas por el efecto de la pandemia en lo que a afluencia de usuarios se refiere.

La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 supuso directamente la suspensión de su actividad, una suspensión que en el mejor de los casos se prolongó por espacio de poco más de dos meses y, en otros, llegó a alcanzar los siete u ocho meses.

En cualquier caso, esta reapertura tardó mucho tiempo en ser total dado que buena parte de las instalaciones lo hizo con horarios más restringidos, con necesidad de reserva previa o con menos salas abiertas al público.

Algunos de los establecimientos, debido a sus características, pudieron desarrollar actividades al aire libre para compensar la pérdida de visitantes a las instalaciones interiores, pero otros, como las bibliotecas, más limitadas en este sentido llegaron a suspender las actividades infantiles, por ejemplo y reconocen que les está costando recuperar esta afluencia debido a que los hábitos han cambiado.

Señalan, además, que está costando recuperar los clubes de lectura y escritura y también la visita de los investigadores de mayor edad.

Los asistentes señalan, además, que la limitación de horarios o aforos no ha impedido que la actividad en estas instituciones continuara con cierta normalidad aprovechando este tiempo para realizar obras de mantenimiento, investigación, catalogación o digitalización.

En este sentido, se ha registrado un impulso en la actividad de estas instituciones en la red ya que, algunas de ellas, han tratado de acercarse a través de internet (principalmente mediante las redes sociales) al público que no podía visitarlas presencialmente.

La actividad digital ha tenido, a raíz de la pandemia, un impacto muy importante dado que buena parte de estas instituciones pusieron a disposición de sus públicos materiales que en otra situación no hubieran subido a la red incrementando de manera muy importante la interacción con sus seguidores.

Esta situación y, “a toro pasado”, hace que se pregunten si todo el material que se ha subido a la red o incluso las visitas guiadas que se realizaban a través de internet cumplían con toda la normativa relativa a los derechos de propiedad intelectual.

Con la vuelta a la normalidad se ha tratado de recuperar la afluencia de usuarios, generalmente a través de la comunicación en redes sociales o la web aunque reconocen, especialmente los espacios expositivos que, hasta antes del verano se había recuperado aproximadamente el 50,0% de la afluencia media de años pre-pandemia, siendo el segmento de los grupos escolares el que más ha costado recuperar.

Se piensa que, a corto plazo, museos, archivos o bibliotecas deben adaptarse a los cambios y entender que es necesario generar experiencias tanto en el mundo físico como en el virtual.

Los asistentes a la mesa consideran imprescindible volver a situar a este tipo de instituciones en la mente del potencial visitante. Las restricciones impuestas por la pandemia han modificado los hábitos de los distintos públicos y la visita a museos, archivos o bibliotecas ha quedado desplazada frente a otras opciones de ocio y culturales que podía disfrutarse al aire libre. Piensan que es necesario reposicionar este tipo de espacios en el lugar que les corresponde y para ello, además de la publicidad, es necesario contar con la potencia de los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión, principalmente

En cuanto al papel de la televisión pública en la difusión de las actividades de los centros, hay opiniones que van en la línea de que el papel que tiene la cultura dentro de la prensa más tradicional es cada vez menos relevante.

Se ocupa menos espacio en los medios de comunicación, quizás porque no sea una actividad económica que resulte tan rentable como otras.

En general, en la prensa convencional cada vez tiene menos peso la cultura. Cada vez se adelgaza más los suplementos. Estamos en sociedad, ya no estamos ni en cultura. Ya se nos saca en sociedad. En muchos casos no tenemos ni un apartado específico. Y creo que en ese sentido la cultura está perdiendo mucho peso porque quizá venda poco y lo que no vende, pues, reporta poca publicidad, reporta pocos beneficios económicos y eso se nota. Solo hay que coger los periódicos o ver lo que se dedica en un informativo a la cultura.

A pesar de que se piensa que el espacio en prensa es cada vez menor, existe un reconocimiento desde las distintas instituciones, del trabajo que se hace desde la RTPA en cuanto a la difusión de las actividades que se realizan en los mismos: acuden a las ruedas de prensa, inauguraciones y otros actos, hace entrevistas. Es un actor importante a la hora de dar visibilidad a todos los proyectos que se ponen en marcha en Asturias.

Nuevas tecnologías: digitalización

Es importante la adaptación a las nuevas demandas del mercado; siendo la digitalización una de las adaptaciones más evidentes que deben darse. En las instituciones culturales esta digitalización debe convivir con lo llamado “real”. Ambos escenarios deben ir de la mano y trabajar conjuntamente.

No se puede dejar, tiene que ir paralelo lo digital y lo real. El boomerang, ir a lo real, volver a lo virtual, de lo virtual a lo real. Establecer estos hilos de conexiones en este sentido.

Para un centro cultural es vital la comunicación de las actividades que se realizan, ya que si no se informa, no se genera público. En este sentido, el uso de redes sociales se está extendiendo cada vez más entre los centros. Si bien, cada uno de ellos gestiona dichas redes de un modo en función del personal y el presupuesto con el que cuenta.

De poco vale tener muchas exposiciones o más actividad si no vamos a tener, aunque sea una pequeña partida para poder difundirla, ya sean algún tipo de soporte de pago, ya sea con una asistencia técnica.

El papel de la digitalización es doble. Por un lado en la búsqueda de “nuevos productos culturales” o extensión de los actuales y, por otro, la difusión de los mismos a través de los nuevos canales de comunicación.

La situación ideal es poder contar con una persona dedicada exclusivamente a la comunicación. Pero esta situación no es la más habitual sobre todo en centros de pequeño tamaño. En estos casos, les toca a los propios trabajadores hacer esta labor de creación de contenidos y difusión de los mismos. Pero no siempre es posible por la alta carga de trabajo. La única opción en estos casos sería la externalización de esta tarea pero ya entra en este punto la capacidad presupuestaria para hacerlo.

Nosotros no, no tenemos redes sociales porque no tenemos técnicos que las puedan atender. [...] La única vía que tendríamos que alguien pudiese gestionar lo que es un problema presupuestario de nuestra dirección general.

El problema sigue siendo del personal y de presupuesto. Lo hago yo, no filmo el video, pero bueno, lo cuelgo, mantengo la web y entonces claro, a partir todo el resto de cosas que conlleva un museo. Es un trabajo arduo, hay que hacerlo bien, no puedes abrir una red social y luego no atenderla, es casi peor que no tenerlo.

Ponen de manifiesto, además, las necesidades formativas en materia de digitalización de todo el personal porque reconocen que este proceso es imparable y que, a partir de ahora, deberán ir en paralelo lo real y lo virtual y hay que estar formado para sacarle todo el partido.

Coordinación y colaboración entre las instituciones

Para las distintas instituciones es importante hacer un trabajo conjunto entre ellas por varias razones: se llega a más población, se generan sinergias entre los trabajos de las distintas instituciones y de manera conjunta se pueden alcanzar más objetivos que de una manera individual.

Es algo que se agradece, que está teniendo mucho calado. Ya que hace algo fundamental que es vertebrar el territorio. Es decir, el centro Niemeyer está en Avilés, pero su trabajo se expande por todo Asturias. Y es importante que las personas que están en las zonas rurales de Asturias entiendan que igual que la Laboral o igual que el Museo de Bellas Artes, son también sus espacios.

Yo creo que con determinados problemas para actuar y para llegar a los públicos y siempre hemos pensado que individualmente se pueden hacer cosas pero colectivamente se pueden hacer muchísimas más. Yo creo que falta coordinación entre las instituciones entre las públicas por supuesto. Falta esa coordinación, que Asturias está haciendo algo en su conjunto, no como algo particular.

Nosotros estábamos en el camino de intentar hacer alianzas y colaborar lo más posible con otras instituciones tanto públicas como privadas y es curioso porque a veces me da la impresión que lo que falta es colaboración entre los que formamos parte de lo mismo.

Propuestas de futuro

A partir de las distintas intervenciones realizadas en esta mesa de trabajo, surgen una serie de propuestas de actuación para abordar en el futuro.

- Creación de una plataforma de comunicación conjunta. Es interesante que se lleve a cabo una comunicación conjunta para todos los centros a través de la creación de una plataforma en el que se agrupen las noticias, novedades de eventos, etc., de todos ellos.

Se trataría de la creación de una agenda cultural (en la línea de lo que ya se viene haciendo en la página web asturiesculturaenrede.es) pero con información más completa. Para ello hace falta dotar del presupuesto necesario y además una implicación de todos los agentes (a la hora de proporcionar información, etc.).

Y es importante que se dé cobertura al trabajo no solo en el ámbito más local o cercano a la institución, sino que también se amplíe esa cobertura a nivel de toda la Comunidad, dándole el peso suficiente como para que la difusión sea la correcta.

De esta forma, por una parte, el usuario tendría un espacio único al que acudir para la consulta de información sobre cualquier evento o novedad de los distintos centros culturales. Y, por otro lado, las distintas instituciones, en caso de no poder tener sus propios medios de comunicación, siempre podrían contar con el apoyo de esta plataforma para poder dar difusión a sus actividades.

Como es lógico, para poder llevar esto a cabo es necesario que el proyecto tenga una adecuada dotación presupuestaria.

Yo sí echo en falta también que haya una agenda cultural en condiciones. [...] De cara al usuario, si me parece que es relevante que tenga en un espacio único la oferta que hay en el Principado de Asturias y de una manera global, es decir, que sea lo más completa posible, que no se quede coja, eso siempre puede ir acompañado con unas redes sociales. [...] Es muy importante que ya que tenemos actividad la podamos comunicar.

- Colaboración entre centros culturales. Tal y como se ha señalado anteriormente, para sacar adelante propuestas nuevas y atractivas para el público, de modo que se despierte un mayor interés por las actividades culturales que se realizan es importante que se lleve a cabo una colaboración conjunta entre distintos centros. Además, se crean sinergias entre ellos y se aprovechan de los aspectos positivos del otro.

Creo que también podemos colaborar mucho más. Yo creo nosotros por lo menos estamos en la idea de que eso nos favorece a todos. [...] Pero a veces hay muchas posibilidades de colaborar, hacer cosas en común que porque quizá no se nos ocurre o porque nos parece un momento determinado, complicado o de más, pues no lo hacemos.

- Elaboración de un plan sectorial. Para hacer que iniciativas como ésta de la plataforma de comunicación conjunta salgan adelante es necesario contar con el apoyo de la administración y que se elabore de manera conjunta un plan para abordar la manera de llevar a cabo este proyecto.

La Consejería así podrían echarnos una mano en este sentido y valorar cómo poder gestionar esta parte, con qué recursos y de y de qué manera.

Pues sí puede ser una propuesta que si el resto de instituciones creen interesante se pueda liderar desde la propia Consejería, bien a través de cualquier organismo o directamente con una asistencia técnica.

- Establecer un plan específico de ayudas para la digitalización. Este plan debería contemplar los dos aspectos señalados por los asistentes. Por un lado la expansión de su actual oferta física ... “real” hacia una oferta “virtual” cuyo objetivo no es reemplazar a la primera sino adaptarse a la demanda de los nuevos públicos y mejorar la experiencia del visitante.

Por otro lado, la difusión de la actividad de cada espacio mediante el uso de nuevos canales de comunicación, como las redes sociales y la página web. Para cubrir este último objetivo será necesario formar al personal con mayor o menor profundidad en función de que deban ser ellos quienes asuman esas tareas o deba hacerlo una empresa externa.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

Conclusiones y propuestas de actuación globales

Si algo caracteriza a la Industria Cultural asturiana, sin que sea algo distinto a lo que se observa en otras comunidades, es su heterogeneidad a distintos niveles.

Heterogeneidad en cuanto a disciplinas y formas de expresión. Desde la cultura tradicional a videojuego, desde la actividad creadora del escritor al grupo musical, desde el sello discográfico a la compañía de danza.

Heterogeneidad en cuanto a estructura y tamaño. Empresas claramente consolidadas con plantillas de más de 10 personas trabajadoras junto a profesionales autónomos que en algunos casos deben compaginar su actividad artística o creativa con otra más convencional para completar sus ingresos.

Heterogeneidad en cuanto a demandas y necesidades. Empresas que no han sufrido los efectos de la pandemia, o los han sufrido con menos intensidad, como la industria relacionada a les lletres (editoriales y librerías), preocupadas por un ensanchamiento de la demanda por la vía de la promoción cultural y por la posibilidad de desarrollar nuevos canales de comercialización y otras que realmente han sufrido, y mucho, los efectos de la crisis sanitaria como las artes escénicas y los artistas musicales.

Y esta heterogeneidad es la que dificulta el desarrollo de una estrategia común para el desarrollo del sector dado que cada disciplina, cada subsector, plantea una situación y unas necesidades distintas, tal y como ha quedado patente a lo largo del informe.

Esta realidad es la que ha llevado a realizar un análisis más profundo subsector a subsector tratando de conocer los problemas y necesidades más relevantes en cada uno de ellos y planteando también posibles soluciones a futuro que se adaptaran a sus peculiaridades y las demandas que plantean de manera muy concreta.

Sin embargo, también es posible extraer una serie de conclusiones más generales que poder servir de referencia a la hora de abordar una estrategia global para todo el sector, sin perjuicio de que, en un segundo nivel aparezcan propuestas y acciones específicas adaptadas a cada subsector más en la línea de las que se plantean en cada uno de los capítulos dedicados anteriormente a cada uno de ellos.

Las principales propuestas de actuación globales respecto a la Industria cultural en su conjunto son las siguientes:

Creación de una estrategia a largo plazo para el sector

Una de las cuestiones que más se repiten a lo largo de todo el estudio, tanto en la encuesta como en las mesas de trabajo, es la necesidad de tener una planificación para el sector a medio y largo plazo. Es decir, para trabajar de manera segura y también útil es importante contar con una estrategia que sirva de hoja de ruta para todos los actores de cada subsector.

En este punto la Administración juega un papel clave como creador y también como coordinador de dicha estrategia, tal y como reconocen los distintos agentes y, además, desean que sea así. Su labor debería ser la de proporcionar un marco normativo y de ayudas estables que permita a los profesionales crear programas y planes a medio y largo plazo. De este modo, los proyectos podrán tener una continuidad en el tiempo y los profesionales podrán contar con mayor estabilidad laboral.

Conocer con suficiente antelación las ayudas disponibles y trabajar en un entorno en el que, con relativa seguridad, se pueda saber al comenzar cada ejercicio con qué dinero se va a contar para poder asistir a una feria, contratar un becario o financiar un proyecto tiene mucha importancia para el sector ya que son cuestiones vitales para ellos más allá de otras que sí es cierto que pueden ser más puntuales como la creación de una página web o un comercio online o la existencia de unos cursos de formación.

Esto evitaría que necesitasen justificar gastos incluso antes de haberse producido o tener que gastar en tres meses lo que, con planificación, deberían haber ejecutado a lo largo de todo un año.

La falta de definición de un marco normativo claro e invariable y los momentos en los que se convocan las ayudas económicas incluso cuando no existen retrasos lleva a que la Industria pueda llevar a cabo comportamiento que, sin no rozan la ilegalidad, en muchos casos si son irregulares.

Mayor dotación para el sector por parte de la Administración

El sector cultural se apoya en la Administración Pública para realizar de proyectos a través de partidas presupuestarias destinadas a subvenciones y ayudas.

Prácticamente la mitad de las empresas del sector facturan menos de 50.000 euros anuales y alrededor de un tercio de sus ingresos proceden del sector público (mediante ayudas directas o por contratación). La dependencia económica del sector respecto a las distintas administraciones públicas es muy elevada.

Desde los distintos subsectores se hacen varias demandas:

- Incremento de los fondos destinados a ayudas y subvenciones. Se solicita que el importe de las ayudas sea mayor. Además, en relación con determinados subsectores, como es el caso del cine, permitiría acudir a ayudas a nivel nacional en igualdad de condiciones que en otras Comunidades Autónomas, dado que uno de los requisitos exigidos para ser adjudicatario de las de ámbito nacional es que también se reciban ayudas de ámbito autonómico.

- Ampliación del plazo de las ayudas con fondos plurianuales. Se solicita que las ayudas no se limiten a unos meses del año, sino que puedan extenderse a varias anualidades. De este modo, se podrían planificar trabajos más sólidos, estables y con una mayor implicación del personal gracias a la estabilidad laboral que ello proporciona.

- Aumentar, en aquellos casos donde la documentación a presentar sea extensa, los plazos de las solicitudes para ayudas y subvenciones, así como simplificar los procedimientos burocráticos para justificarlas. Revisando los procedimientos seguro que es posible reducir el número de documentos exigidos ya que algunos pueden haber sido presentados en procesos anteriores o simplemente estar disponibles en otro organismo de la Administración con el que simplemente hay que realizar un intercambio de información.

- Incrementar las ayudas destinadas a la participación en ferias, tanto nacionales como internacionales, puesto que están experimentado un gran auge tras la pandemia de COVID-19. Estas ferias sirven para promocionar y desarrollar el sector en el exterior, permitiendo conocer nuevas tendencias y principales competidores.

- Incrementar los fondos destinados a compras de artistas y producciones asturianas como una forma también de revalorizar sus obras y de “comprar a buen precio” obras que más adelante se revalorizarán y alcanzarán precios a los que la administración pública ya no podrá acceder.

- Trabajar conjuntamente con otras administraciones, autonómicas, nacional y comunitaria, para modificar la legislación relativa a la compra de productos culturales para poder dar prioridad a proveedores locales (el ejemplo clásico, ya comentado, es el de la compra de libros por las bibliotecas).

Coordinación de los principales agentes de cada subsector: un organismo común

Siguiendo en la línea de la necesidad de contar con un plan estratégico para la Industria Cultural, se propone la creación de un organismo coordinador que aglutine a todos los agentes implicados en el sector y que pueda centralizar y coordinar aspectos como información y apoyo en materia de normativa, subvenciones y/o convocatorias, etc. Este organismo funcionaría como punto de encuentro para facilitar el trabajo conjunto de las entidades que lo deseen.

Es importante que este organismo promueva la interacción de los profesionales del sector, facilitando la coordinación y comunicación entre ellos. Estas acciones deben ir más allá del ámbito geográfico de Asturias, con el objetivo de que los artistas asturianos compartan sus experiencias con artistas y profesionales de otros territorios.

Necesidad de profesionalización del sector

Otro de los grandes problemas detectados en algunos de los subsectores es la precariedad laboral, debida en gran medida, a la falta de un empleo estable a lo largo de todo el año. Esta situación obliga a los profesionales de la cultura a tener un trabajo complementario.

Además, existen subsectores como el de la cultura popular en los que trabajan personas de una manera desinteresada, pero sin tener ningún tipo de titulación que los avale.

Por otro lado, y con la finalidad de profesionalizar y consolidar el sector, es necesario potenciar la formación especializada y continua en el Principado.

Es importante dar difusión a esta formación y facilidades para que puedan participar los profesionales del sector. Se detecta una carencia de profesionales especializados y con experiencia en el ámbito de las artes escénicas aunque a nivel técnico, con artístico o creativo.

También, con relación a las titulaciones, es necesario un cambio normativo para el reconocimiento de titulación a determinados profesionales, dando la posibilidad de docencia a profesionales del sector que actualmente no pueden compatibilizar ambas actividades (como ocurre en el caso de la música).

Es decir, hay que apostar por una formación de calidad, reglada y que se ajuste a las nuevas necesidades que el mercado laboral está demandando.

Renovación de los jurados en los concursos vinculados al sector cultural

La composición de los jurados en los concursos de arte y los criterios para evaluar las obras de los artistas marcan la calidad de los concursos y el futuro de los participantes. Por este motivo, es importante que los jurados se renueven, exista un relevo generacional y se cuide la paridad de género. Además, los jurados deben estar compuestos por profesionales que perciban una remuneración económica por el trabajo realizado.

Atraer nuevo público al sector cultural

El público es uno de los pilares fundamentales del sector cultural. Sin él, éste no funciona. Y en general, a lo largo de las mesas de trabajo se ha detectado una falta de interés por la cultura y/o desconocimiento de aquello que el sector cultural de Asturias está haciendo.

Es imprescindible por tanto “hacer público”, crear demanda. Para ello son varias las líneas de trabajo que se proponen.

- Mayor presencia en las aulas. Despertar el interés por la cultura debe empezar desde la infancia y es en este punto donde los colegios juegan un papel relevante. Aunque ya se está haciendo con algunas disciplinas como el cine, por ejemplo, es necesario seguir trabajando con el alumnado en la creación de talleres, actividades, visita a exposiciones, etc., de un modo continuado y no solo en la educación primaria sino también en la secundaria que es donde se detecta una pérdida de interés.

La realización de actividades de manera continuada no puede depender solamente de la buena voluntad del profesorado. Debe ser fruto de un trabajo con la Administración, plasmado en un plan detallado y estable en el tiempo.

En este sentido, la coordinación con la Consejería de Educación es fundamental para poder llevar a cabo acciones coordinadas en este ámbito estableciendo una estrategia específica para alcanzar estos objetivos.

- Diseñar y realizar nuevas actividades que despierten el interés por la cultura y atraigan a nuevo público en Asturias. Desde los distintos sectores se debe trabajar en crear propuestas nuevas que les conecten con el público. En función del sector, podrán ser de un tipo u otro. Por ejemplo, relacionadas con las ferias de libros y presentaciones en el caso de las letras, materiales adicionales sobre la obra en el caso del cine, actividades nuevas en museos para el sector de las instituciones y cultura popular, etc. Al respecto, también se apuesta por vincular estas actividades con el sector turístico, especialmente cuando se trata de visitas a galerías y museos.

- Vertebración del territorio. Es importante tener en cuenta la distribución territorial de Asturias en la que el ámbito rural es muy importante y define tanto la posibilidad de acceso a la cultura como el perfil de las personas consumidoras de la misma. Es necesario que la cultura salga más allá de los grandes núcleos de población y llegue a todos los rincones de la geografía del Principado.

Mayor apoyo de los medios de comunicación públicos

En la difusión del sector cultural asturiano se ha destacado a lo largo de varias de las mesas de trabajo, la importancia de los medios de comunicación públicos tanto desde el punto de vista de la difusión como de la participación en los propios proyectos culturales.

Se considera que el ente público RTPA debe apoyar a la cultura emitiendo noticias sobre las novedades del sector (obras que se vayan a estrenar, nuevas películas asturianas, presentaciones de libros, nuevas exposiciones, etc.). Es decir, que el sector cultural tenga un espacio lo suficientemente importante como para que llegue a toda la ciudadanía.

Más allá de la aparición de noticias en los informativos, también sería aconsejable la creación de un programa específico sobre temas culturales.

Ya en ámbitos concretos como el cinematográfico, el papel de los medios de comunicación públicos es más activo y notable. En este caso se debe trabajar por mejorar la normativa en el acceso de la RTPA a la participación en proyectos de cine.

Nuevas tecnologías

La digitalización es un proceso inevitable en todos los sectores económicos que en cierta medida se ha visto acelerado debido a la pandemia de COVID-19.

- Digitalización de procesos administrativos: petición de subvenciones y ayudas, realización de gestiones con la administración, fiscalidad, ... Estas nuevas formas de operar en ámbitos con los que muchos profesionales no se sienten cómodos por su desconocimiento, ha llevado a situaciones de incertidumbre y complejidad. Por ello, terminan recurriendo a ayuda externa, bien de profesionales contratados o bien de personas cercanas que echan una mano.

- Redes Sociales y páginas Web. Las nuevas formas de información y comunicación a través de la red no pueden ser ajenas al sector cultural. En muchos subsectores ya se han incorporado como un canal más de contacto con el público, especialmente a raíz de la pandemia. Deben tomarse como un nuevo canal que conviva con el mundo físico, aprovechando las ventajas que le puede aportar: llegar a un público que de otra manera no sería posible, rapidez en la comunicación, interacción con el público, ...

El problema es que hay profesionales que no tienen recursos (económicos, de personal y tiempo) para montar y mantener este tipo de plataformas y por este motivo es una de las principales demandas del sector cuando se trata el tema de la digitalización.

- Digitalización de productos y venta online. El proceso de transformación digital del sector ofrece ventajas tanto al público como a los artistas y empresas del sector. Este proceso permite dar a conocer los productos y servicios a un mayor número de personas. No obstante, plantea nuevos retos que deben ser conocidos y respaldados por la Administración.

En concreto en el sector de les lletres, los libros digitales se han convertido en un complemento al libro físico. Si bien supone un potencial interesante, el pequeño tamaño de las distribuidoras en Asturias hace que a veces resulte complicado y poco rentable digitalizar un libro.

En cuanto a la venta online, la misma ha traído consigo el término rapidez. Por un lado, se amplía el público potencial que puede adquirir un libro, pero por otro lado supone trabajar con plazos muy ajustados para poder estar presentes en el mercado editorial y no ser sustituidos por los grandes distribuidores.

Por otro lado, en las artes visuales el paso hacia lo digital provoca un encarecimiento en la producción de las exposiciones puesto que requiere una comunicación adaptada a las páginas web, con fotografías y textos más cuidados, así como un posicionamiento web, plataformas digitales para la venta online, difusión en redes sociales, etc.

Como ya se señaló a comenzar este apartado de conclusiones y propuestas de actuación, se han destacado aquellas que pueden ser beneficiosas y aplicables a toda la Industria Cultural de Asturias dado que, la profundidad con la que se ha desarrollado este estudio ha permitido identificar otras de carácter más específico para cada uno de los subsectores analizados.

La generosa participación de profesionales de las distintas disciplinas artísticas ha permitido conocer de primera mano la realidad de cada subsector, sus preocupaciones y necesidades así como sus propuestas para poder darle el impulso definitivo que tanto ansían. A todos ellos, gracias por su colaboración.

Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias

SEPTIEMBRE 2022

Principado de
Asturias

Consejería de Cultura,
Política Lingüística
y Turismo