

Festivales

2022

Ajuntament de
Barcelona

 Barcelona
Activa

Sumario

FESTIVALES, LA EXPERIENCIA CULTURAL EN PRIMERA PERSONA	3
EL IMPACTO DE LOS FESTIVALES EN LA OCUPACIÓN	5
LOS PERFILES PROFESIONALES EN LOS FESTIVALES	7
LOS FESTIVALES, ENFOCADOS	11
FUENTES CONSULTADAS.....	12

Festivales, la experiencia cultural en primera persona

Los festivales son eventos culturales, fuente de vitalidad e innovación artística con un claro impacto en la esfera pública y cultural. Son manifestaciones con un **poder transformador y de cambio**, que pueden impulsar estrategias para movilizar nuevas audiencias, facilitar nuevas alianzas con agentes interesados/as y crear espacios para el diálogo y el intercambio intercultural. Un festival también es un escaparate de las últimas tendencias en una disciplina concreta, donde las empresas pueden detectar movimientos de interés y conocer nuevos grupos o compañías con las que establecer conexiones.

Ahora bien, los festivales son eventos que van más allá del encuentro creativo: impulsan el territorio donde se ubican y ayudan a visibilizarlo. Un ejemplo podría ser el [Festival Internacional de Payasas Circ Cric](#) en Sant Esteve de Palautordera o bien, en el caso del cine, el [Sitges Film Festival](#). En este sentido, los festivales son una **herramienta de reactivación económica y cultural** de muchas ciudades, pueblos y villas.

La cultura de festival en Barcelona

Hay un modelo de festival de ciudad que empieza a aparecer en Barcelona a principio de los años 90, impregnando entornos que, en principio, no han sido diseñados para acoger música, como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), un museo donde se celebraron las primeras ediciones del [festival Sónar](#). Se trata de **festivales que se caracterizan por celebrarse dentro de la ciudad**, y su popularización coincide con el momento en el que, a escala mundial, estallan los festivales de música que partían del modelo de festival *hippy*, como [Woodstock](#), el [Doctor Music Festival](#) en Escalarre, o bien los que hoy tienen lugar en la isla de Wight del Reino Unido, el festival de [Roskilde](#) de Dinamarca, el [Festival Internacional de Benicàssim](#) o el [Canet Rock](#) en Cataluña. Este segundo grupo de festivales se caracterizaban por la acampada, ya que tenían lugar en espacios no urbanizados, en la playa o en medio de la naturaleza. Se desplegaban durante 3 días con actividades, conciertos etc. y después, una vez terminados, se recogían y desaparecían.

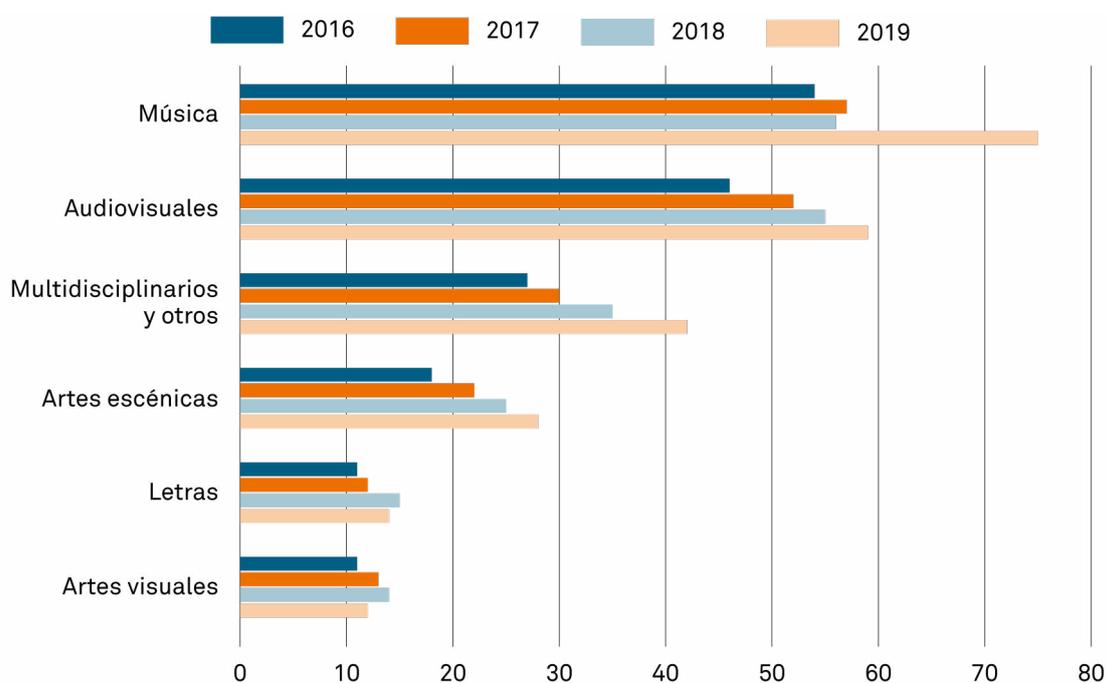
El festival urbano genera propuestas para cada escenario según el momento del día y **su contenido permite a la audiencia vivir experiencias culturales significativas**. En el caso de Barcelona, la cultura del festival es claramente urbana (Sónar, Primavera Sound, BAM, etc.). Este tipo de festivales nos remite a un estilo de vida concreto, destacan por la calidad de sus contenidos y por un compromiso con la contemporaneidad y la innovación, así como por una decidida vocación internacional. Se podría decir que, en gran parte, **los festivales han configurado la vitalidad cultural de Barcelona**. En muchos casos son eventos de referencia a escala internacional, aunque que la ciudad también acoge iniciativas que, a pesar de ir dirigidas a públicos más minoritarios, son muestras de la creatividad más emergente y singular. Todos **estos eventos articulan una parrilla cultural de gran calidad** que complementa la actividad de los grandes equipamientos culturales de la ciudad.

Esta vitalidad de Barcelona se traduce en la constante aparición de nuevas iniciativas, nuevos festivales que van llenando el panorama cultural de la ciudad. Por esta razón, actualmente es difícil comprender la producción cultural sin tener en cuenta a los festivales, en la medida que estos reflejan el estado de la innovación y la creatividad de la escena cultural.

Festivales en Barcelona, algunos datos

Barcelona acoge anualmente alrededor de **200 festivales culturales de todas las disciplinas artísticas**. Es un sector de una gran vitalidad, pero también de una enorme diversidad, con propuestas muy diferentes en cuanto a dimensiones, duración o impacto.

Figura 1. Evolución del número de festivales celebrados en Barcelona (2016-2019)

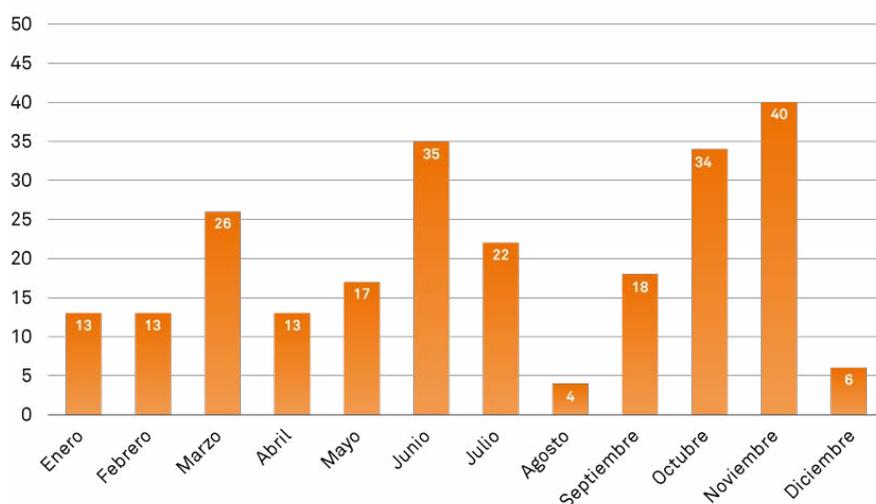
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatori de Dades Culturals. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

El impacto de los festivales en la ocupación

La proliferación de los festivales ha derivado en una creciente profesionalización de las tareas vinculadas a este tipo de eventos. Ahora bien, también es importante destacar que se trata de un sector caracterizado por un **alto grado de temporalidad y estacionalidad en la ocupación**. Por esta razón, muchos profesionales trabajan en múltiples festivales para poder mantenerse ocupados durante gran parte del año. Estas personas pueden ser asalariados/as de empresas de organización de eventos, o bien profesionales autónomos/as que facturan por proyectos, una figura muy presente en el sector.

En el caso de Barcelona, los festivales **se concentran principalmente en los meses de primavera y otoño**.

Figura 2. Número de festivales y ferias celebrados en la ciudad de Barcelona (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *Open Data Bcn* - Servicio de datos abiertos del Ajuntament de Barcelona

En cualquier caso, no cabe duda que **los festivales tienen un impacto económico en el territorio y en la ocupación**, y las propias organizaciones lo ponen de relieve. Por ejemplo, el [Festival Castell de Peralada](#) ha medido el **impacto económico que genera**, y ha estimado que aportó 12,9 millones al PIB de Cataluña en 2018 y contribuyó al mantenimiento de 328 puestos de trabajo anuales, alcanzando una cifra de público de 26.500 espectadores.

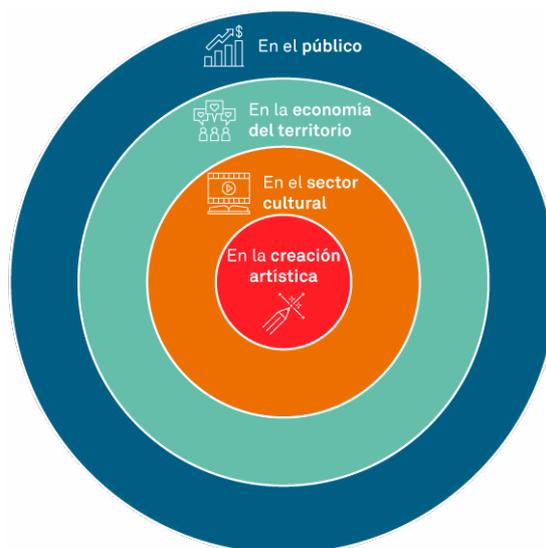
Ahora bien, también hay quién se preocupa no solo del impacto económico del festival, sino también del **retorno social que este genera en su entorno**. Un ejemplo lo encontramos en el caso del Sónar, un festival que desde el año 2013 trabaja en el ámbito del **emprendimiento, las ideas y las empresas emergentes** a través del [Sónar +D](#). Esta iniciativa explora como la creatividad modifica nuestro presente e imagina nuevos futuros, en colaboración con artistas, investigadores/as, científicos/as, tecnólogos/as, emprendedores/as, *makers*, *hackers*, etc.

Otro ejemplo es el [Festival Cruïlla](#), que busca un **impacto social y ambiental** y, por eso, todas las empresas con las que trabajan son de ámbito local, con la excepción de los artistas internacionales y de sus equipos.

Los impactos de un festival se pueden ilustrar como un conjunto de **círculos concéntricos**.

- El primer círculo representa la **creación artística en sí misma**, puesto que los festivales son un lugar donde se suman formatos, ideas, exhibiciones, etc. En otras palabras, son **encuentros de artistas** que permiten conocer y aprender de las creaciones de los/las demás.
- El segundo círculo se refiere al impacto en el **sector cultural**, es decir, en las personas que hacen posible el festival. Se generan oportunidades de ocupación para el personal de producción, de programación, de comunicación, de marketing, de patrocinio, personal técnico, etc.
- El siguiente círculo concéntrico es el **impacto económico**, que abarca todo lo que pasa en el entorno geográfico alrededor del festival: la restauración, los alojamientos, el comercio, el turismo, la movilidad y la logística, etc.

Figura 3. Los impactos de un festival en su entorno

Fuente: Elaboración propia

Habitualmente, en paralelo a los grandes festivales, **aparecen iniciativas alineadas con la temática cultural** del evento dirigidas, por ejemplo, al mismo público objetivo: fiestas que se organizan durante la semana del festival o salas de concierto de la ciudad que organizan su programación en sintonía con la propuesta musical del festival.

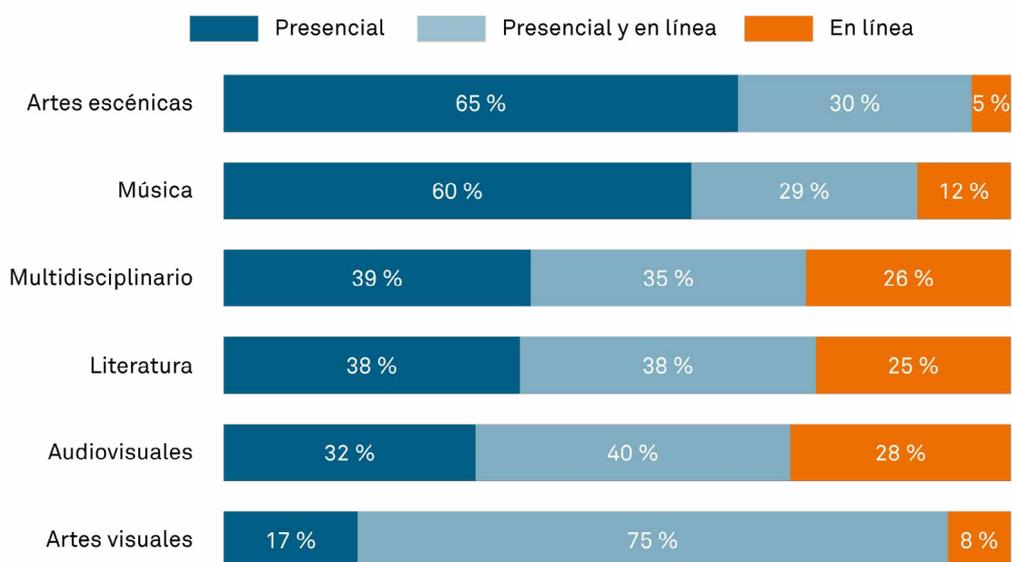
- El último de los otros círculos a destacar es el impacto que tiene en el **público**, porque **la audiencia también genera sus propias olas concéntricas**. Un festival genera un efecto boca a boca – tanto presencial como través de redes sociales- que atraerá nuevo público para sus próximas ediciones.

Los perfiles profesionales en los festivales

Los festivales cuentan con una gran variedad de proveedores que realizan diferentes tareas vinculadas con el mundo de la gestión y la producción del espectáculo en directo. A causa de la crisis de la Covid-19 del bienio 2020-2021 **el sector ha tenido que implementar nuevas maneras de operar**. Por ejemplo, muchos festivales durante la pandemia se han “digitalizado” y **han adoptado nuevos formatos digitales**, lo que conlleva una mayor capacidad de repensar lo que se hace y poder ofrecerlo de una manera diferente.

En el año 2020 se celebraron 160 festivales en Barcelona, que tuvieron que adaptar el formato de exhibición en función del momento del año y de su disciplina.

Figura 4. . Formato de los festivales celebrados en Barcelona en 2020

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatori de Dades Culturals. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Esta digitalización, que en algunos casos obligó a **adoptar formatos híbridos**, en realidad comportó la aplicación de tecnologías que, más que ser nuevas, no habían tenido ninguna oportunidad de uso previamente. Hoy en día, **los festivales tienen la vertiente física y la virtual**, pero para que su versión virtual sea de calidad y garantice la experiencia cultural del festival, hay que incorporar nuevos elementos en los escenarios, como pantallas o sistemas para interactuar con el público en el entorno audiovisual y en línea.

En esta línea, también hay que mencionar formatos más innovadores, como es el caso del **metaverso**, que algunos festivales ya han adoptado de forma incipiente para convertirlo en el entorno virtual donde poder generar una interacción con la audiencia. De la misma manera, se puede convertir la web del festival en un punto de encuentro y en un espacio más donde interactuar y crear, desarrollando un formato que hasta ahora no se había contemplado desde el principio, en la fase de conceptualización del festival.

Por lo tanto, los festivales requieren, cada vez más, **profesionales dedicados/as a la gestión y dirección de eventos con una visión de 360 grados**, capaces de contextualizar la estrategia de gestión en un entorno local y, a la vez, colaborar en red a escala internacional. Así, como otros profesionales de gestión, tendrán que desarrollar competencias como la **iniciativa en la resolución de incidencias**, la **flexibilidad y gestión del cambio**, la **creatividad** o la **planificación y organización**, entre otras.

Se pueden identificar diferentes profesionales en el proceso de organización de un festival según el momento en el que participan.

Figura 5. Etapas de la organización de un festival y perfiles profesionales implicados

Tareas	Venta de entradas y promoción	Creación y conceptualización del festival	Contratación	Definición de necesidades técnicas (escenarios y espacios)	Producción	Montaje e instalaciones técnicas	Realización	Post-festival
Calendario	Durante todo el año	1 año antes	8 meses antes	6 meses antes	3 meses antes	1 semana antes	FESTIVAL	Mes posterior
Profesionales implicados/as	Responsables de comunicación y marketing Community manager Responsable de prensa Atención al cliente	Dirección del festival Comisarios/as Programación del festival Responsables de patrocinio	Agentes y representantes de artistas	Personal de producción técnica	Personal de producción	Técnico/a de sonido Técnico/a de iluminación Técnico/a de vídeo Fotógrafo/a Responsable de grabación de vídeo Cámara	Todos/as los/las profesionales implicados/as al 100%	Personal técnico de desmontaje Personal de producción Responsable de patrocinio

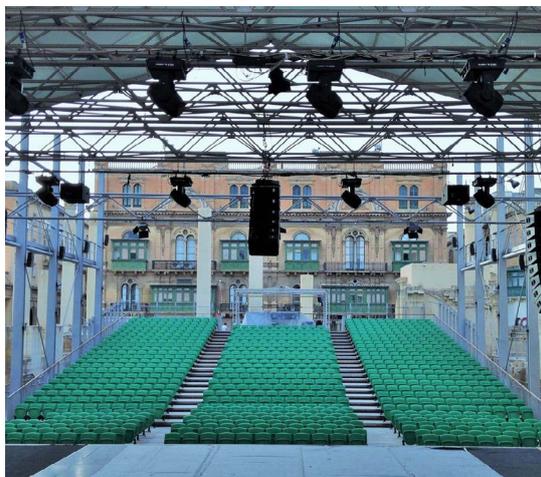
Fuente: Elaboración propia.

También podemos identificar **grandes grupos de actividades y tareas en la organización de un festival** y los principales profesionales que participan en cada una de ellas:

Montaje y desmontaje

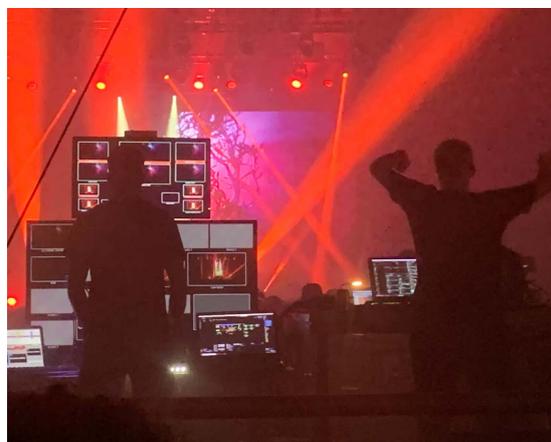
- **Hand:** carga y descarga, movimiento de materiales, montaje de equipos técnicos, decorados y mobiliario.
- **Auxiliares básicos y superiores:** personal polivalente que proporciona asistencia en tareas de manipulación de maquinaria y asume responsabilidades en la producción del evento.
- **Trabajos en altura con andamios:** equipos especializados y equipados para el montaje de escenarios, torres, gradas, carpas u otras estructuras que requieren trabajos en altura.
- **Técnico/a de imagen y sonido:** profesionales que se ocupan del montaje de los equipos y gestionan los sistemas de sonido e imagen en la producción del evento.
- **Técnico/a de iluminación:** profesionales especializados responsables de la manipulación de cañones de seguimiento o focos de iluminación.

- **Operador/a de cámara:** profesional técnico/a para la grabación en video, responsable de escoger y montar el equipo más adecuado y realizar ajustes en la infraestructura de los escenarios, si es necesario.
- **Carpintería:** profesionales que se encargan de montar *stands* y/o decorados para cualquier tipo de evento.
- **Tramoyista-maquinista** personal de constructoras u operadoras de maquinaria escénica, escenografía y cortinaje en un teatro o en equipamientos similares.
- **Operario/aria de maquinaria:** profesional dedicado/a a las operaciones que requieren carretillas elevadoras, plataformas verticales o articuladas.
- **Servicios logísticos:** profesionales que intervienen en el montaje y desmontaje del evento, adaptándose a las características y particularidades del espacio (auditorios, museos, centros culturales, salas de conferencias, etc.)

Producción y personal técnico

- **Programador/a de espectáculos:** organiza la oferta de actividades culturales y artísticas en su ámbito de competencia (sectorial y/o territorial).
- **Servicios de producción:** profesionales que asisten en la ejecución de los trabajos relacionados con la producción y la organización del evento.
- **Traductor/a:** figuras imprescindibles en eventos que cuentan con la participación de artistas internacionales y sus equipos técnicos.
- **Secretariado de producción:** gestión administrativa de una producción, desde organizar los viajes de los/las artistas hasta realizar gestiones en colaboración con el equipo técnico.
- **Regidor/a:** Encargado/a de coordinar movimientos de entrada y salida del escenario
- **Serveis de vestuari:** profesionales encargados del vestuario de los artistas, que también se dedican a asistir a los artistas en los cambios de vestuario.
- **Servicios de asistencia:** profesionales que acompañan y asisten a los artistas y a otras personas vinculadas al evento.
- **Servicios de sonido, iluminación e imagen:** personal técnico, ya mencionado en el montaje, pero que, en este caso, realiza propiamente las tareas técnicas en la producción del evento. **Técnico/a de imagen y sonido**, de **iluminación** y **operador/a de cámara**.

Atención al público

- **Servicios de información y atención al público:** personal con conocimiento de idiomas para atender al público en cualquier tipo de evento.
- **Servicio de taquillas y *ticketing*:** responsable de la venta de entradas, entrega de invitaciones y seguimiento del listado de personas invitadas al evento.
- **Acomodador/a:** en muchos eventos puede ser necesario/a este/a profesional, encargado/a de informar, dirigir y acomodar al público asistente.
- **Servicios de seguridad:** profesionales dedicados/as al control de accesos y supervisión de la seguridad en los escenarios y/o en las infraestructuras escenográficas instaladas.

Publicidad y relaciones públicas

- **Servicios de publicidad:** se encargan del diseño y la implementación del plan de márketing y comunicación del evento, tanto en línea como *offline*. También se dedican al diseño de estrategias para la captación y la creación de nuevas audiencias.
- **Equipo de comunicación y prensa:** Coordinan a las personas responsables de las redes sociales, el desarrollo web, el diseño de materiales promocionales, la optimización SEO, SEM, etc.
- **Servicios de relaciones públicas:** profesionales que se ocupan de la fidelización de las audiencias a través de la gestión de bases de datos del *ticketing*, a través de herramientas de analítica *big data*.
- **Representante de artistas y espectáculos:** un perfil profesional que combina las competencias del experto en márketing y relaciones públicas con un profundo conocimiento del mundo de las artes escénicas y del espectáculo en general.

Otros servicios y ocupaciones relacionadas indirectamente con la organización de un festival pueden ser aquellos vinculados a las **actividades de hostelería**, como **auxiliares de *catering***, **camareros/as**, **servicios de barra**, **cocina** o **personal de montaje de mobiliario**, **personal de limpieza**, **responsables de coordinación** con actividades paralelas al evento, **responsables de protocolo** **gestión de voluntarios**, **responsables de las medidas de sostenibilidad** del festival, **profesionales de referencia en la lucha contra la violencia y/o acoso sexual**, etc.

Adicionalmente, también hay que mencionar a los/las **directores/as de los festivales**, así como la figura del **comisario o comisaria** que hay detrás estos eventos, que en la mayoría de los casos provienen del mundo artístico y, a menudo, permanecen en el cargo durante varios años o ediciones. Un liderazgo que, en la mayoría de casos, es clave para poder orientar el festival hacia una dirección u otra.

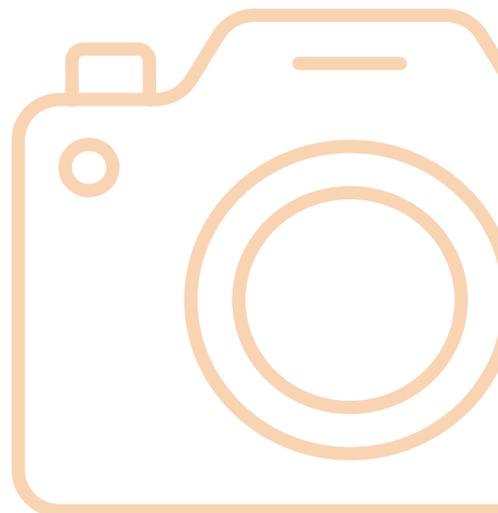
Los festivales, enfocados

Para concluir, podemos definir los festivales como eventos o manifestaciones artísticas que generan impactos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales.

Ahora bien, el rasgo más relevante de los festivales en términos de ocupación su **carácter transversal**. En el proceso de conceptualización, organización y gestión de un festival participan **perfiles profesionales de varios sectores y ámbitos de actividad económica**: desde personas dedicadas al mundo del espectáculo y de las industrias creativas y culturales, hasta profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, pasando por perfiles del sector de la movilidad y la logística o del conjunto de tareas de gestión propias del sector de organizaciones y negocio.

Los festivales son fuente de vitalidad: en Barcelona, y en todas partes, aparecen nuevas iniciativas que siguen generando múltiples impactos en forma de círculos concéntricos, a escala local y también internacional. El sector está en plena expansión y vive en un **contexto cambiante** en el que hay que adaptarse con rapidez y disponer de una mirada amplia para dirigir y gestionar festivales, colaborando estrechamente con el entorno local a la vez que se mantiene la conexión con las redes internacionales. Por eso se requieren profesionales capaces de imaginar, repensar, redefinir y diseñar modelos de **festivales flexibles**, que incorporen la **digitalización** como condición necesaria desde su conceptualización y que tengan competencias clave como la **agilidad de respuesta** o la **capacidad de resolución**.

En definitiva, los festivales buscan los artistas capaces de atraer y movilizar al público local e internacional, pero también al talento profesional que los hace posibles: ocupaciones propias de la industria creativa y cultural.

Fuentes consultadas

- [Canet Rock](#).
- Circ Cric. [Festival Internacional de Pallases](#).
- Cruïlla (2019). [Impacte social, econòmic i ambiental del Festival Cruïlla](#).
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2015). [Creix en un 6,5% el nombre d'espectadors en els festivals d'estiu de Catalunya](#).
- Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2019). [Impacte dels festivals de música de Catalunya 2019](#).
- Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Dades destacades sobre els festivals de música que se celebren a Catalunya](#).
- Enderrock (2021). [25 anys de rock a Escalarre. Doctor Music Festival](#).
- Festival Castell de Peralada (2019). [L'impacte econòmic del festival](#).
- [Festival Internacional de Benicàssim - FIB](#).
- Grupo Penny Wise. [Contratación de personal para montaje](#).
- Interacció (2013). [Anàlisi impacte econòmic Festival Acústica](#).
- Interacció (2019). [Claus d'èxit per als festivals municipals](#).
- Le collectif des festivals. [Offres d'emploi](#).
- Lista discoteca. [Cómo trabajar en festivales de música de Barcelona](#).
- Newbold, C., Maughan, C., Jordan, J., Bianchini, F. (2015). [Focus on festivals: contemporary European case studies and perspectives](#)
- Plataforma de contratación pública de la Generalitat de Catalunya (2021). [Serveis bàsics d'il·luminació, és a dir, lloguer d'equips i components de llums i assistència de personal tècnic especialitzat per el Teatre Grec durant el Grec Festival de Barcelona](#)
- [Roskilde Festival](#).
- Sala de premsa del departament de cultura (2020). [Els festivals de música amb suport del Departament de Cultura reben més de 2 milions d'espectadors, un 4% més que l'any anterior](#).
- [SITGES, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya](#).
- [Sónar +D. Music, Creativity Technology](#).
- Universitat de Barcelona (UB). [Postgrau en Producció i gestió d'espectacles i festivals](#).
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC). [Sortides professionals de la Facultat d'Humanitats: Gestió d'espectacles i esdeveniments culturals](#).
- Wiquipèdia. [Festival de Woodstock](#).

Créditos de imagen

- ANDREW RUIZ Imagen de portada, pg.6
- GIAN PIETRO DRAGONI pg. 3
- AHMAD ODEH pg. 6
- JOE AMBROGIO (Escenario) pg. 9
- ANDREA ISERN (Personal técnico) pg. 9
- HENRI MATHIEU SAINTLAURENT pg. 10
- JOEY-THOMPSON pg. 11

Este informe ha sido realizado por **Utrans**.