

Barcelona Treball

Artes escénicas

Informe sectorial 2013

Con la colaboración de:
Asociación Profesional de la Gestión Cultural de Cataluña

Cofinancian:

Las 10 claves para conocer el sector

El mercado de las artes escénicas se ha ido transformando profundamente durante las dos últimas décadas como consecuencia, fundamentalmente, de la importante inversión pública en la construcción y rehabilitación de teatros y otros espacios escénicos.

Descripción

El sector de las artes escénicas se ha ido transformando en las dos últimas décadas con la construcción y la rehabilitación de la red de espacios escénicos, la emergencia de un gran número de compañías de teatro, así como la consolidación de varios circuitos de exhibición. La ciudad de Barcelona, líder en el ámbito de las artes escénicas, disfruta actualmente de un elevado consumo de actividad que se encuentra tanto en espacios escénicos de titularidad pública como privada.

Ámbitos de actividad

Existen dos ámbitos principales a partir de los cuales se estructura el sector: el ámbito de la exhibición escénica, con una gran presencia de la administración pública (el 73% de los espacios escénicos del estado son de titularidad pública); y el ámbito de la producción escénica, en el que un tercio del total de las compañías de teatro son de carácter profesional.

Tendencias

Una de las tendencias del sector es la búsqueda de nuevas vías de financiación, tanto en el caso de los espacios escénicos, mediante iniciativas vinculadas a políticas de patrocinio, a la promoción del alquiler de los espacios a terceros, etc.; como de las compañías, a partir de diferentes modelos de producción y cofinanciación de sus producciones.

Peso económico

La aportación de las artes escénicas en la economía española fue, en 2008, un 0,16 % del PIB total y un 5,5% del PIB cultural. El gasto de cultura contemplada en los presupuestos 2012 de la Generalitat de Cataluña es un 2,75% inferior al del 2011. Sin embargo, durante 2010 se llevaron a cabo un total de 3.299 espectáculos y 14.221 representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña, 518 espectáculos y 566 representaciones más que en 2009.

La ocupación

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el número de trabajadores en los teatros de Cataluña en 2009 era de 1.660 personas: 374 trabajaban en el ámbito artístico, 479 en el ámbito técnico, 478 en el de administración y gestión, y 329 en el de servicios. De las 14.221 representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña en 2010, 12.819 corresponden a compañías profesionales (90,1%), 270 a compañías semiprofesionales (1,9%), y 1.132 a compañías amateur (8%).

Perfiles profesionales más demandados

Dentro de las artes escénicas, cabe diferenciar los y las profesionales vinculados/as a la creación, a los que además de la formación reglada se les requiere una amplia experiencia en el sector, a veces de periodos de entre cinco y diez años; y los y las profesionales vinculados/as a la exhibición, a los que también se les requiere una formación especializada muy notable y una renovación constante de la misma.

Ocupaciones más demandadas

En el ámbito de la creación, además de los perfiles mayoritarios (actores/actrices y directores/as), cada vez más vinculados a las nuevas tipologías de eventos y de uso del tiempo de ocio, se requieren animadores/as o bailarines/as. En el ámbito de la exhibición, se solicitan profesionales para las áreas técnica (de audiovisual, sonido e iluminación) y de gestión (planificador/a cultural o responsable de patrocinio).

Proyección futura

En un futuro cercano, las artes escénicas, con una amplia red de espacios escénicos y un gran tejido de pequeñas y medianas compañías de teatro, deberá alcanzar los retos asociados a la financiación, tanto en el ámbito de la exhibición como en el de la creación y producción. Para conseguir esta meta, es imprescindible establecer foros de diálogo y colaboración entre la administración pública y el tejido empresarial.

Debilidades

Las artes escénicas constituyen un sector con diversas debilidades y amenazas, vinculadas principalmente a las dificultades de financiación, a la profesionalización de las compañías de teatro y del personal de las mismas y la fuerte dependencia de las políticas públicas. La importante reducción de los presupuestos públicos dedicados al sector es actualmente una de sus principales debilidades.

Oportunidades

La disposición de una amplia y consolidada red de espacios escénicos, así como la rentabilidad de los circuitos profesionales de exhibición, suponen una muy buena situación de partida para que el sector actúe hacia una mejor optimización de los recursos, una mayor profesionalización de las compañías y un mayor aumento de la asistencia a los teatros por parte de la ciudadanía.

01 Presentación del sector

Las artes escénicas, que se encuadran dentro del sector de la cultura, incluyen diferentes tipos de creaciones destinadas a ser representadas en directo en un escenario, sean cuales sean las características de este.

El tipo de representación mayoritaria es el teatro, aún así cabe especificar que normalmente, se trata del teatro de texto, mientras que otras modalidades, como teatro musical, teatro gestual, de objetos, etc., no son tan habituales. Las otras dos disciplinas con más presencia en los escenarios son la danza (ballet, contemporánea, etc.) y la música (en sus diversas variantes, ópera, zarzuela, contemporánea, etc.). Finalmente, con menor presencia, se pueden citar el circo y los payasos, la magia, el espectáculo poético, las lecturas dramatizadas, las performance, etc.

El sector de las artes escénicas comprende diferentes tipos de actividades vinculadas a la creación o producción de estas artes (en la que el protagonismo se centra en las compañías) y en las actividades vinculadas a la exhibición de estas artes en un espacio concreto (mediante los espacios escénicos, con infraestructuras de diferente tipología, además de los teatros tradicionales).

Por lo que se refiere a las compañías, cabe decir que aunque sólo un tercio de estas pueden considerarse profesionales, el sector privado cuenta con una amplia presencia en todo el territorio estatal, especialmente en las ciudades de Madrid y Barcelona. Su composición, organización y actividad presenta características muy diferentes respecto a otros sectores, dado, principalmente, el peso creativo de estas empresas y el proceso de comercialización de sus servicios.

El mercado de las artes escénicas se ha ido transformando profundamente durante las dos últimas décadas como consecuencia, fundamentalmente, de la importante inversión pública en la construcción y rehabilitación de teatros y otros espacios escénicos. De la misma manera, la administración pública también ha apoyado la producción y la exhibición, estableciendo circuitos de exhibición estable.

02 Principales ámbitos de actividad

El sector de las artes escénicas se estructura en dos grandes ámbitos, aunque cada uno de ellos tiene vinculaciones con otras áreas o sectores, como la administración pública o los festivales o muestras teatrales.

Los espacios escénicos o la exhibición escénica

Descripción

Habitualmente los espacios escénicos se consideran como tales si cumplen con una serie de requisitos:

- Disponen de los recursos técnicos suficientes para hacer espectáculos profesionales de artes en directo;
- Programan, como mínimo, ocho espectáculos profesionales a lo largo del año;
- Tienen personal dedicado a la programación de espectáculos de forma estable de las diferentes disciplinas artísticas (teatro, danza y música, principalmente pero también magia, circo, etc.);
- Están dotados de los recursos económicos suficientes para programar actividades profesionales.
-

Sin embargo, dentro de estos parámetros se encuentra un abanico muy amplio de tipologías de recintos, y más si se tienen en cuenta aspectos como la titularidad del mismo (y el modo de gestión) o el nivel de coste destinado a la programación.

Cabe señalar también el gran predominio de la exhibición pública. Según los últimos datos disponibles del sector, a nivel estatal, el 73% de los recintos con actividad profesional estable son de gestión pública, siendo la mayoría teatros de proximidad, de responsabilidad municipal.

Si se analizan los niveles de coste de los recintos, se puede observar como el 52% de los recintos disponen de un presupuesto inferior a los 100.000 euros, un 32% entre 100.000 y 500.000 euros y un 15,8% más de 500.000 euros.

Otra particularidad característica de los recintos escénicos es la tendencia a la concentración, es decir, a mayor número de habitantes en el municipio, más probabilidad de que exista un teatro con programación estable. Aún así, gracias a la inversión pública en la construcción y rehabilitación de teatros y al desarrollo de la actividad escénica, un 36,2% de los teatros se ubican en municipios de menos de 25.000 habitantes.

Una característica significativa es la antigüedad de la actual gestión del recinto (no la del edificio, sino la de su uso sin interrupción como teatro). El 60% de los recintos del estado tienen una antigüedad de gestión inferior a los 15 años. La década de los noventa fue el período en el que se inauguraron más equipamientos escénicos. Sólo el 17% de los recintos que están en activo tienen una antigüedad anterior al año 1990.

Actividad

Los espacios escénicos tienen actividad aproximadamente una tercera parte de los días del año. No obstante, los datos indican que, en relación a este punto, existen notables diferencias según el caso considerado, en función de aspectos como la capacidad de alquilar el espacio a terceros, el volumen de presupuesto, la coparticipación en la producción, etc.

Así, la rentabilidad social (y muy probablemente también económica) de estos espacios no sólo pasa por la realización de actividades profesionales, sino también por actos de diferente naturaleza social y cultural.

El perfil de la oferta de las artes escénicas programado para parte de los espacios escénicos se concentra – como género principal – en el teatro (mayoritariamente de texto), seguido por la música y la danza. Aún así, cabe tener en cuenta que muchos espacios programan - como género secundario – la danza contemporánea, la ópera u otros tipos de teatro, como el teatro musical, visual o de objetos.

De hecho, para poder decidir su política de actividad, los programadores suelen buscar, como fuentes de información, los canales que les proporcionan los circuitos escénicos a los que pertenecen, los festivales, ferias y muestras, y las

valoraciones publicadas por expertos/as. En cambio, y este es un dato que define la relación con las compañías de teatro, no tienen demasiado en cuenta el billeteaje obtenido por los espectáculos en otros teatros o ciudades de referencia. La media de asistencia se sitúa a nivel estatal entorno a las 240 personas (cifra sensiblemente superior si se considera la provincia de Barcelona o la ciudad de Barcelona). Así mismo, la cuota de asistencia por tipología de espectáculos (teatro, música, danza y otros géneros) muestra una notable correlación con el porcentaje de funciones realizadas por cada una de las modalidades de representaciones.

El análisis de las estrategias de precios (descuentos y abonos) pone de manifiesto que su implementación puede llevar a un incremento de la cuota de ocupación de los espacios escénicos. Sin embargo, está claro que este no es el único factor que lo posibilita, ya que la asistencia del público a los teatros responde a razones complejas y variadas que van más allá de los precios.

El porcentaje de cobertura (billeteaje sobre caché) - es decir, que porcentaje del coste en caché se consigue cubrir mediante el billeteaje - se sitúa en torno al 50%. Cabe señalar que un incremento de la media del precio de las entradas tiende a proporcionar un mayor grado de cobertura de los costes del caché.

Finalmente, el último aspecto a contemplar respecto a los espacios escénicos, es su personal. Según los últimos datos disponibles, la estructura de la plantilla de un espacio escénico lo constituyen, de media, 0,8 trabajadores artísticos (directores/as, actores/actrices, etc.), 3,8 técnicos (técnico/a de sonido, iluminación, etc.), 2,6 de gestión (gestor/a, planificador/a, etc.) y de 2,8 de servicios (jefe de sala, personal de taquilla, etc.). Lógicamente, esta estructura varía notablemente en función de la titularidad del espacio, el modo de gestión, el presupuesto disponible o incluso, la tipología de actividad ofertada.

La producción escénica

En el 2007, el Centro de Documentación Teatral disponía de un total de 2.958 compañías de teatro o de otras actividades escénicas, localizadas en todo el territorio estatal. De estas compañías, el sector otorga la clasificación de profesionales a aquellas compañías que cumplen con las siguientes características:

- Realizar una actividad escénica remunerada.
- Haber producido un espectáculo en los últimos tres años.
- Disponer de un presupuesto de costes superior a los 25.000 euros anuales.

A partir de estos criterios, se concluye que sólo un 36,5% del censo puede clasificarse como compañías profesionales. Aunque el 44,2% de las compañías se encuentran en las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid, en los últimos años, gracias al apoyo de la administración pública, en lo que se refiere a infraestructuras y circuitos de programación pública, se ha ofrecido un desarrollo a numerosas compañías por todo el estado.

Otra magnitud que confirma el proceso de expansión de la actividad de producción en España es el año de fundación de las compañías y empresas. Más de la mitad de las compañías profesionales tienen menos de diez años de vida. Igualmente, el 53,4% de las compañías tienen como titularidad jurídica la sociedad mercantil.

La actividad escénica media de las compañías de teatro en el estado – que además, están especializadas mayoritariamente en el teatro de texto – se sintetiza en 1,16 producciones estrenadas anualmente, una media de 3,79 espectáculos diferentes anuales representados y 88 funciones representadas.

Otra variable significativa para comprender la estructura económica de una compañía de teatro es la del personal ocupado. La mayoría de las compañías suelen ocupar a lo largo del año entre 3 y 9 trabajadores/as equivalentes a tiempo completo en los momentos de mayor actividad. Estas cifras descienden en los momentos de poca actividad, cuando se diseña una producción o no hay gira. Entre las compañías de teatro que cobran por sus espectáculos es muy extraño que su personal sea voluntario, y cuando se da es entre compañías de muy poca capacidad presupuestaria.

Finalmente, el último aspecto a analizar es la estructura de costes e ingresos de las compañías. Así, de media, las compañías de teatro localizadas en España destinan dos terceras partes de su presupuesto a costes de producción y una tercera parte a otros costes (de comunicación, difusión, etc.).

En cuanto a la estructura de ingresos, el 75,5% de los mismos proceden, de media, del caché cobrado de los espectáculos. Los ingresos por billeteaje representan una media del 9,1%, mientras que los derechos de producción u otros ingresos de la unidad de producción significan el 0,3% y el 2,3% respectivamente. El conjunto de subvenciones directas representan el 12,8% de los ingresos de una compañía escénica media.

Así, las compañías de teatro dependen económicamente de forma mayoritaria de su capacidad para vender sus obras a teatros y festivales. Aunque buena parte de ellos son de titularidad pública, los recursos no se destinan a fondo perdido o para ayudar al sector, sino para llenar de programación sus espacios. De todas formas, el mecanismo de retribución



mayoritario (mediante pago del caché) permite a las compañías reducir el riesgo, ya que lo que cubre el déficit entre los ingresos de taquilla y los costes de exhibición son los teatros.

03 Tendencias del sector

El ámbito semiprofesional y/o autodidacta se está abandonando ya que el sector requiere un mayor nivel de formación y profesionalización, no sólo en el ámbito de la creación, sino también entre los perfiles más técnicos.

Ampliación de la oferta de la exhibición y la producción

Aunque Madrid y Barcelona son las ciudades que agrupan una mayor oferta teatral y tienen un mayor número de teatros y de compañías, el incremento de la implantación del sector – gracias, principalmente, al apoyo de la administración pública– se ha registrado también en municipios de diverso tamaño poblacional, por ejemplo, en el ámbito catalán destacan festivales de éxito en las comarcas de Lleida (Feria de teatro de Tàrrrega) o de Girona (Festiva Temporada Alta), entre otras. Al mismo tiempo, la demanda tiende a diversificarse y permite, especialmente en las grandes ciudades, multiplicar las iniciativas –salas de pequeño formato o festivales especializados– que nacen de la iniciativa y el esfuerzo de colectivos independientes.

Consolidación del tejido empresarial

La puesta en marcha de teatros municipales y la consolidación de los circuitos de programación territoriales han inyectado recursos y estabilidad económica a las compañías de teatro, principalmente, a las locales. Este hecho cambia la situación escénica anterior del sector, que se convierte en un sistema de artes escénicas mucho más potente, más descentralizado y más desestacionalizado que hace dos décadas, no sólo en la exhibición sino también en la producción escénica.

Profesionalización gradual y mayor calificación del personal

Tanto en el ámbito de los espacios escénicos como en el de las compañías se evidencia la necesidad de un mayor grado de profesionalización y cualificación del personal, a pesar del incremento gradual de los últimos años.

Un claro ejemplo de este hecho es que las administraciones públicas solicitan un nivel más elevado de profesionalización y especialización del personal responsable de la gestión de los espacios escénicos como elemento clave en el proceso de rentabilización –tanto a nivel social como económico– de la inversión realizada en la construcción o rehabilitación implementada.

En el ámbito de la producción se da el mismo proceso; se está abandonando el ámbito semiprofesional y/o autodidacta y se requiere, cada vez más, un mayor nivel de formación y profesionalización, no sólo en el ámbito de la creación, sino también entre los perfiles más técnicos (sonido y luz).

De hecho, el Plan integral de las artes escénicas y musicales para todos los públicos 2011-2018, en el marco de su objetivo de formar a los/as profesionales, indica que el sector de las artes escénicas y musicales para todos los públicos trabajará con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organismo competente en materia de formación continua de artistas, una serie de acciones vinculadas a la formación de nuevos/as artistas. Algunas de las acciones se plantean a corto plazo, por ejemplo, la creación de una mesa de trabajo y de una mesa de seguimiento de carácter transversal; el desarrollo de unos requisitos de profesionalidad; la vinculación de las subvenciones a la producción y la exhibición a los requisitos de profesionalidad; y la facilitación, incentivación y cofinanciación de los desplazamiento de artistas fuera del territorio catalán, entre otros.

Búsqueda de vías de financiación

Después de dos décadas de fuertes inversiones destinadas a una mejor dotación de espacios escénicos en el territorio, se ha iniciado un proceso de reflexión por parte de los propios gestores/as de estos espacios con el objetivo de buscar vías de financiación de unos equipamientos que, por la actividad que acogen, generan déficits de forma continuada. Así mismo, se están registrando iniciativas vinculadas a políticas de patrocinio, o a la promoción de los espacios como sedes del mercado de reuniones, entre otras.

Nuevas fórmulas de producción

A pesar de que la producción propia –a cargo de la compañía– sigue siendo la fórmula más extensa en las artes escénicas, empiezan a surgir nuevos modelos de producción y financiación (coproducción ejecutiva, coproducción financiera, etc.). Sin embargo, cabe señalar que actualmente sólo las compañías de tamaño mediano-grande y grande se asocian para la producción de espectáculos. Entre las diferentes fórmulas, la coproducción ejecutiva es la más habitual. En cambio, la presencia casi testimonial de la coproducción financiera indica que todavía hay un gran recorrido a realizar para atraer la inversión de fuera del sector.

Fomentar la producción y el desarrollo de proyectos para todos los públicos

La pluralidad y una programación variada es el resultado de un proceso de programación dinámico, que consigue complementar una oferta de representaciones y compañías de corte tradicional con representaciones y compañías que proponen nuevos enfoques de las artes escénicas.

El fomento de la producción y el desarrollo de proyectos es uno de los objetivos del Plan integral de las artes escénicas y musicales para todos los públicos 2011-2018. Para lograrlo, se plantean 11 acciones entre las que destacan como más innovadoras, las siguientes:

- Trabajar por la existencia de un espacio de exhibición con condiciones de contratación claramente favorables para las compañías de artes escénicas y musicales para todos los públicos en Barcelona.
- Crear una línea de subvenciones para el establecimiento de convenios plurianuales de colaboración con las compañías para proyectos de desarrollo empresarial, revisables anualmente en función de los objetivos establecidos y alcanzados.
- Incluir en las comisiones de valoración de las subvenciones a la producción, puntuaciones específicas para los espectáculos para todos los públicos, dando preferencia especialmente al rigor en el planteamiento artístico y de producción, y a la innovación de las propuestas para posicionar los espectáculos catalanes al máximo nivel posible de calidad, riesgo, innovación y competencia.
- Estudiar con los municipios y las redes de distribución la posibilidad de dar más apoyo a las artes de la calle.
- Incentivar que en algunas salas especializadas en programación para todos los públicos se puedan realizar trabajos de creación, asesoramiento y formación previos a la producción del espectáculo, dotándolos del presupuesto correspondiente para esta tarea adicional.

Les TIC y las artes escénicas

Las artes escénicas se enfrentan al reto de aprovechar las oportunidades proporcionadas por el sector de las TIC. En este sentido, las TIC pueden favorecer las estrategias de difusión y comunicación de las artes escénicas. Por un lado, pueden aumentar la difusión de las actividades y la interacción con el ciudadano y público potencial. Por otro lado, permiten la integración del hecho escénico en el tejido social tecnológico en el que se encuentra inmersa la sociedad actual¹. Además, la utilización de Internet como herramienta de difusión de la actividad teatral y de comercialización de las entradas sigue siendo un reto todavía pendiente en el panorama escénico español actual.

Red de espacios escénicos municipales

El Sistema Público de Equipamientos Escénicos y Musicales (SPEEM) es una red integrada por teatros y auditorios de todo el territorio creada con el objetivo de consolidar la actividad cultural en los municipios catalanes y de distribuirla homogéneamente, para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a la cultura, que establece el artículo 22 del Estatuto de Autonomía.

Con el SPEEM se quiere dar un impulso al panorama escénico-musical de Cataluña en colaboración con los agentes locales y supralocales (ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales)². Esto puede suponer una oportunidad para desarrollar el sector privado de las artes escénicas y musicales, y para hacer crecer el tejido empresarial que de este sector.

La organización en red de los equipamientos escénicos de Cataluña evitará duplicidades en las programaciones públicas de artes escénicas y musicales, y un mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y económicos destinados, tanto públicos como privados.

¹ Fundación Ideas. Las industrias culturales y creativas. Un sector clave de la nueva economía. Informe · mayo de 2012.

² Estudio sobre Redes y Circuitos de Espacios Escénicos Públicos en España 2006–2010. La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. 2012.

04 El sector en cifras

Datos económicos

- La aportación de las artes escénicas a la economía española fue, según los últimos datos disponibles del año 2008, un 0,16% del PIB total y un 5,5% del PIB cultural³.
- Los teatros y salas de concierto de titularidad pública conforman el 73,6% del total de recintos con actividad profesional estable en España.
- La actividad escénica en España movilizó, en 2010, a 50,8 millones de espectadores en un total de 210.765 representaciones y conciertos. Estas representaciones tuvieron lugar mayoritariamente en los 1.528 espacios estables teatrales y en las 493 salas de concierto existentes en España, espacios mayoritariamente de titularidad pública.
- El teatro es el tipo de arte escénica que obtiene mayor recaudación (el 45% del total de la recaudación de las artes escénicas y musicales), en el año 2010 la cantidad recaudada fue de 447 millones de euros.
- El presupuesto de Cultura de 2012 de la Generalidad de Cataluña es un 2,75% inferior al del año 2011.
- En Cataluña, en 2010 había 146 teatros, 10 teatros más que en 2007. Muchos de ellos se construyeron durante la década de los 90 y la primera del siglo XXI. Un 29,4% de los teatros catalanes se encuentran en la comarca del Barcelonès. De los 146 teatros, 104 son de titularidad pública, 33 de titularidad privada y 9 son propiedad de asociaciones y fundaciones⁴.
- En Cataluña, en 2010, el número de espectadores llegó a 3.024.968. Los espectáculos de teatro tuvieron 1.565.887 espectadores (el 51,8% de los espectadores de 2010), incrementando el número respecto al año 2009 (1.486.650). En contraste, los espectadores de teatro musical (2508.809, 16,8% del total de espectadores de 2010) disminuyeron en relación a 2009 (652.110).
- Durante el 2010 se realizaron 3.299 espectáculos y 14.221 representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña, 518 espectáculos y 566 representaciones más que en 2009. Estas representaciones se distribuyen de la siguiente manera: 8.553 de teatro en general; 1.534 de teatro musical; 1.154 de danza; 779 de marionetas, sombras y teatro de objetos; 810 de magia; 268 de circo, payasos y malabares; 268 de ópera, opereta y zarzuela; 130 de *music-hall*, revista, variedades; 155 de mimo y pantomima; 127 de recital poético; 55 de teatro de animación; y 388 de otras artes escénicas.
- De los 3.299 espectáculos de 2010, 2.297 se realizaron por teatros públicos, 838 por empresas privadas y 164 por asociaciones y fundaciones. El 62,5% en lengua catalana, el 17,5% en castellano, el 3,8% en otras lenguas, el 2,1% plurilingües, y el 14,1% no habladas.
- De 14.221 representaciones de 2010, 344 fueron gratuitas (156 menos que el año anterior), y 13 de pago (722 más que el año anterior).
- La recaudación por la representación de artes escénicas en los teatros de Cataluña en 2010 fue de 60.798.884 euros. De éstos, el 42,3% provino de los teatros públicos, el 56,9% de los privados y el 0,8% de las asociaciones y fundaciones. El 35,6% de la recaudación procedió del teatro en general, el 24,6% del teatro musical, el 10,6 de la danza y el 22,5 de la ópera, opereta y zarzuela.
- En Barcelona, el número de espectadores en las salas de teatro ha sido de 2.890.624 durante la temporada 2011-2012 (un 8% más que la temporada anterior), con un porcentaje de ocupación de las salas del 53,77%.
- La recaudación de Barcelona ha llegado a 68.161.934,47 euros (también un 8% más que la temporada anterior). El Gran Teatro del Liceo es el que encabeza el ranking de espectadores y recaudación⁵.

³ Cuenta Satélite de la Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011.

⁴ Estadística de artes escénicas. 2007-2010. Salas de teatro, danza y circo. Estadísticas culturales de Cataluña. Julio 2012.

⁵ ADETC (Asociación de empresas de teatro de Cataluña). Teatros de Barcelona, estadística de la temporada 2011-2012.

Datos de empleo

- En 2010, las 14.221 representaciones en los teatros catalanes, por procedencia de la compañía, indican que: 10.573 fueron de procedencia catalana, 2332 de otras comunidades del Estado Español, 1416 de otras procedencias.
- De las 14.221 representaciones de artes escénicas en los teatros de Cataluña en 2010, 12.819 corresponden a compañías profesionales (90,1%), 270 a compañías semi-profesionales (1,9%), y 1.132 a compañías amateur (8%).
- El número de trabajadores en los teatros de Cataluña en 2009 era de 1.660 personas: 374 trabajaban en el ámbito artístico, 479 en el ámbito técnico, 478 en administración y gestión, y 329 en servicios.
- Los meses de febrero, marzo, abril y mayo suelen ser los más activos en representaciones de las compañías de artes escénicas de Cataluña.
- En España, el 63,5% de las compañías teatrales tiene un presupuesto de gastos de menos de 25.000 euros anuales o no ha producido ningún espectáculo nuevo en los últimos tres años, lo que los sitúa por debajo de niveles mínimos de estabilidad o profesionalidad. En cuanto a las que cumplen estos dos requisitos, el 46,1% no supera los 50.000 euros de gasto anual, un 25,9% está entre los 50.000 y los 100.000, un 25,7% entre 100.000 y 500.000, y sólo un 2,2% supera los 500.000 euros⁶.

Fuentes: Últimos datos disponibles. Estadísticas culturales de Cataluña 2012 del Departamento de Cultura; Plan integral de las artes escénicas y musicales para todos los públicos desde 2011-2018 del Departamento de Cultura; Estadística de artes escénicas. 2006-2009 de Salas de teatro, danza y circo del Departamento de Cultura en junio de 2011; ADECA (Asociación de empresas de teatro de Cataluña); Teatros de Barcelona, estadística de la temporada 2011-2012; Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y apoyo Proyección Global 2011. Estadística de artes escénicas. 2007-2010. Salas de teatro, danza y circo. Cuenta Satélite de la Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011.

⁶ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

05 Perfiles profesionales más demandados

Perfiles profesionales de mayor cualificación

Perfil formativo

En este subsector, se debería diferenciar entre los y las profesionales vinculados/as a la creación/producción de artes escénicas, y aquellos/as que se adscriben en el área de exhibición en espacios escénicos.

La formación específica y especializada se encuentra principalmente en el ámbito de la exhibición, principalmente en lo referente a los y las responsables técnicos/as de audiovisuales, sonido e iluminación. En estos casos, además es necesario un reciclaje continuado.

Por lo que se refiere a los y las profesionales con vinculación a la creación de artes escénicas, a pesar de que también requieren una formación (habitualmente de grado superior) amplia, resulta imprescindible la adquisición de experiencia mediante la colaboración/participación en proyectos pequeños o amateurs. Esta vía de formación es especialmente importante en los casos de los directores/as artísticos/as, actores/actrices, bailarines/as, etc.

Perfil competencial

Dada la coexistencia de los dos ámbitos citados (creación y exhibición), cabe señalar dos grupos diferenciados de competencias profesionales. En el ámbito de la creación es imprescindible, obviamente, la creatividad, pero también el aprendizaje y el uso de los conocimientos, la flexibilidad y la gestión del cambio y, en algunos casos, el estado físico (especialmente, en el caso de los bailarines/as, artistas de circo, etc.).

En el caso de profesionales con vinculación a los espacios escénicos, resulta imprescindible, la iniciativa, la orientación al logro, pero también otras cuestiones vinculadas al trabajo en equipo y cooperación, la dirección, la comunicación o la negociación.

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball

- ✓ Director/a artístico/a
 - ✓ Coreógrafo/a
 - ✓ Actor/actriz
 - ✓ Dramaturgo/a
-

Perfiles profesionales de menor cualificación

Perfil formativo

En este segundo grupo de perfiles, también deberían distinguirse los ámbitos de creación y exhibición. Sin embargo, en este caso, la relación es inversa, la formación reglada resulta bastante importante en el caso del ámbito de la creación (maquilladores/as o sastres), mientras que la experiencia y la formación ad hoc por parte del espacio escénico es el más importante, en el caso de la exhibición (acomodadores/as o responsables de taquilla).

Perfil competencial

Los requisitos en estos perfiles se centran en cuestiones como la orientación al logro, la iniciativa, la preocupación por el orden y la calidad, la orientación al cliente, la flexibilidad y la gestión del cambio, así como la planificación y organización.

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball

- ✓ [Técnico/a de iluminación](#)
 - ✓ [Animador/a](#)
 - ✓ [Regidor/a](#)
-

06 Escenarios de futuro

Debilidades

- La exhibición de las artes escénicas, por lo menos para los espacios escénicos de carácter público, suele ser deficitaria económicamente, tan sólo una parte (el 50% aproximadamente) del caché –sin contar el resto de los costes generados para la actividad de exhibición– pueden cubrirse con los ingresos generados de billeteaje.
- La voluntad de las administraciones de ofrecer una programación profesional estable y diversa, en un espacio dotado adecuadamente de personal y equipos, implica que el esfuerzo económico deba ser muy notable. En la coyuntura económica actual, esta situación podría provocar una bajada en el volumen de exhibición en estos espacios, que suponen el 73% de los espacios escénicos existentes en el estado.
- El sector privado está muy condicionado por unas administraciones públicas que intervienen en tres niveles: fomentan la producción privada a través de subvenciones y ayudas reintegrables, son el principal cliente o distribuidor minorista de las producciones escénicas (programación de recintos y festivales) y actúan como a productores escénicos en competencia. Esta situación garantiza la estabilidad de la actividad productora, pero dificulta la iniciativa y el desarrollo del sector.
- En el ámbito de la exhibición, cabe destacar la necesidad de establecer procesos de formación continua para el reciclaje del personal responsable del área técnica de los espacios escénicos. Las artes escénicas están incorporando de forma creciente las nuevas tecnologías y equipos muy sofisticados de tratamiento de luz, sonido y efectos audiovisuales, que precisan un conocimiento específico de cada uno de estos equipos.
- En lo referente a la producción, uno de los aspectos característicos del sector es la eventualidad en la contratación, tanto en el ámbito creativo como técnico. Esta eventualidad implica una cierta debilidad en la estructura estable de las compañías, que deben buscar personal específico de forma cíclica, en función de cada espectáculo.
- Dentro de los factores de entorno se destacan tres puntos críticos: el primero, el elevado número de compañías, la falta de profesionalidad en algunas de ellas; el segundo, la coexistencia de un circuito escolar que condiciona el sistema de las artes escénicas y musicales más profesionalizado; y el tercero, la falta de un circuito de espectáculo de calle.
- En el ámbito más directamente relacionado con el desarrollo de la actividad se pueden distinguir algunos elementos críticos relacionados con las fases de la cadena de valor: debilidades en los mecanismos de fomento de la producción (complejidad en el modelo de distribución, falta de información e insuficiente programación estable); y dificultades inherentes al producto y su comercialización, en particular, respecto al precio de venta, la temática de las obras, el poco riesgo e innovación en el producto o las carencias técnicas en determinados espacios de exhibición.
- El escaso tamaño de la mayoría de las empresas de producción dificulta la generación de economías de escala y la competitividad en el mercado internacional⁷.
- El sector se caracteriza por un cierto minifundismo y una situación de sobreproducción. Este tipo de ineficiencias, ejemplificada en el bajo número de funciones por espectáculo, no permiten amortizar el esfuerzo y las inversiones en producción y distribución⁸.
- Existe un número excesivo de agentes y de productos para un mercado (espectadores) que crece de manera lenta y no parece capaz de absorber de manera eficiente esta producción.⁹
- La proyección exterior de la producción escénica española es francamente limitada¹⁰.

⁷ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

⁸ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

⁹ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

¹⁰ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

Amenazas

- Los datos expuestos muestran un sector con un elevado grado de dependencia de las políticas públicas, tanto en lo que se refiere al ámbito de la producción –ya que la administración pública ejerce el rol de programador–, como en lo que se refiere a la exhibición –dado el alto porcentaje de espacios escénicos de titularidad pública–. Por lo tanto, las tendencias del sector, dependen en gran medida del posicionamiento de los diferentes niveles de la administración pública, especialmente, de la administración local.
- Existe una escasa capacidad del sector para desarrollar acciones conjuntas y potenciar criterios para la mejora del conjunto de agentes participantes en el sector. Por lo tanto, uno de los retos del sector es la colaboración entre los dos grandes ámbitos del mismo (exhibición y producción).
- Algunos/as profesionales no pueden dedicarse sólo a las artes escénicas y tienen que compaginar la profesión con otros trabajos, lo que se convierte en un elemento poco alentador y eficiente.
- La disminución del presupuesto público para 2011 puede suponer una contracción del sector y una disminución de la oferta y la demanda.
- La disminución del presupuesto público para 2012 puede suponer una contracción y una reducción de la oferta y la demanda del sector.
- Para buena parte de las empresas y compañías de tamaño medio, que representan aproximadamente el 50% del sector teatral español, y que asumen los costes de estructura (deberes fiscales, laborales, de formación del personal, etc.) con márgenes netos reducidos, los recortes presupuestarios, los descensos de los "cachés", los impagos de los ayuntamientos y los menores niveles de contratación son una gran amenaza¹¹.
- El incremento del IVA al 21% puede repercutir negativamente en el consumo de espectáculos de artes escénicas.

Fortalezas

- El sector de las artes escénicas genera anualmente muchos más ingresos en España que el mercado discográfico, y suma más localidades vendidas que las películas españolas o que los campos de fútbol de Primera División.
- El mercado de las artes escénicas está creciendo de manera constante desde hace años y ha soportado bien hasta ahora las oscilaciones del ciclo económico, sin embargo la intensidad y la duración de la crisis actual está teniendo efectos en la reducción del personal en las compañías, la desaparición de algunas, la creación de menos espectáculos, etc.¹²
- Una de las grandes fortalezas del sector, alcanzada gracias al esfuerzo realizado en las dos últimas décadas, es la disposición de una amplia y consolidada red de espacios escénicos en todo el territorio catalán.
- Actualmente, las administraciones públicas todavía procuran destinar recursos para ofrecer una programación profesional estable y de calidad a la población, y para hacer un uso adecuado de las infraestructuras y buscar vías de financiación de las mismas que garanticen su viabilidad económica.
- La puesta en marcha de teatros municipales y la consolidación de los circuitos de programación territoriales que han permitido racionalizar procesos, desarrollar nuevas audiencias y fortalecer grandes empresas de producción y exhibición. Como resultado de ello hoy existe en España un sistema escénico mejor estructurado, descentralizado y no sujeto a ciclos estacionales, bastante mejor que el que existía hace dos décadas, no sólo en la exhibición, sino también en la producción escénica¹³.
- Existe una creciente sensibilidad del público hacia los espectáculos y las artes escénicas en general, hecho que comporta una implicación continua de la administración pública para poder dar respuesta a esta demanda actual y potencial.
- Están surgiendo propuestas de mejora dentro del sector, como el establecimiento de regulaciones –tanto en el ámbito de la exhibición como en el de la producción–, la mejora en el área de contratación de personal y el diseño de otras medidas que favorecen la reactivación y vertebración del sector.
- Cabe destacar la política de captación de nuevos públicos que el sector realiza, a través de la que intenta acercar las artes escénicas a las preferencias de la población. Destaca el caso del teatro escolar y familiar, tal y como muestran los datos de asistencia.

¹¹ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

¹² Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

¹³ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

- En Cataluña hay una red bastante estable de escuelas e institutos de teatro y de creación de artes escénicas para formar a los/as profesionales del sector.
- Si atendemos a los últimos datos disponibles, el mercado teatral español ha mostrado una sorprendente resistencia ante la crisis¹⁴.

Oportunidades

- En los próximos años, se deberán añadir más recursos públicos para dar apoyo de las artes escénicas si se quiere mantener y desarrollar el sector. En este sentido, hará falta crear una imagen del sector mediante acciones de marketing que registren mejoras dentro y fuera del sector, además de favorecer a su coordinación.
- Las políticas de comunicación y difusión de los espectáculos, así como la implementación de políticas de precios (descuentos y abonos), y la implantación de tecnologías para la reserva y adquisición de entradas se están convirtiendo en herramientas estratégicas de gestión de las artes escénicas. Por ejemplo, el club TR3SC o la venta de entradas a través de portales que permiten adquirirlas a precios más asequibles.
- Uno de los mayores retos del sector será la colaboración entre el tejido empresarial del sector para hacer frente a las amenazas del mercado y mejorar el posicionamiento de sus empresas. La consolidación de un sistema formativo innovador y de calidad, la disposición de espacios para la creación, o el apoyo en la financiación de la producción son cuestiones presentes en la agenda del sector.
- Las compañías han de trabajar para conseguir un mayor grado de internacionalización y apertura a nuevos públicos que permita la superación de la dependencia local, a la que la mayoría de las compañías están adscritas.
- Uno de los retos en el ámbito de la exhibición es solucionar las carencias técnicas de determinados espacios públicos para poder acoger más representaciones y producciones teatrales, musicales o de otra índole.
- Se están dando los pasos para desarrollar el sector a través del Plan integral de las artes escénicas y musicales para todos los públicos 2011-2018 que tiene por objetivos: mejorar el entorno y dignificar el sector; fomentar la producción y el desarrollo de proyectos; impulsar la distribución y la exhibición; impulsar la difusión y promoción de las artes escénicas y musicales para todos los públicos; proporcionar acceso de las nuevas compañías profesionales en el mercado y fomentar la formación a lo largo de la vida.
- El sector de las artes escénicas en Cataluña y en España debe aprovechar los recursos y las infraestructuras disponibles para consolidar la experiencia profesional adquirida en estos últimos años¹⁵.

¹⁴ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

¹⁵ Fundación Alternativas. Informe sobre el Estado de la Cultura Española y su Proyección Global 2011.

07

Enlaces de interés

Organismos internacionales

European Institute for Comparative Research
<http://www.ericarts.org>

International Network for Arts and Nusiness
<http://www.artsmanagement.net>

The Europe of Cultural Cooperation
<http://www.coe.int>

The International Dance Council CID-Unesco
<http://www.cid-portal.org/site/index.php>

International Theatre Institute ITI
<http://www.iti-worldwide.org/>

Centro Latinamericano de Creación e Investigación Teatral
<http://www.celcit.org.ar>

Organismos nacionales

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM)
<http://www.mcu.es/artesEscenicas>

Generalitat de Catalunya – Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
<http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/>

Ajuntament de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona
<http://www.bcn.cat/icub>

Diputació de Barcelona - Oficina de Difusión Artística
<http://www.diba.cat/oda/>

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.)

International Network for Contemporary Performing Arts
<http://www.ietm.org>

Iberescena
<http://www.iberescena.org>

National Black Theatre Festival
<http://www.nbtf.org/>

New York International Fringe Festival (FringeNYC)
<http://www.FringeNYC.org>

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.)

Escenium

<http://www.escenium.com>

FETEN: Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas

<http://www.gijon.es/feten>

Mercat de Música Viva de Vic

<http://www.mmvv.net>

Festival d'Estiu de Barcelona Grec

<http://www.grec.bcn.es>

Concurso de Castillos de Tarragona

<http://www.concursdecastells.cat/>

Portales temáticos internacionales

Unión de Teatros Europeos (UTE)

<http://www.ute-net.org>

Portal Europeo del Circo y las Artes en la Calle

<http://www.circostrada.org>

Asociación Internacional de Críticos de Teatro

<http://www.aict-iatc.org>

Portales temáticos nacionales

Red de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública

<http://www.redescena.net>

Fundación Autor

<http://www.fundacionautor.org>

Asociación de Autores de Teatro

<http://www.aat.es>

Asociación de Directores de Escena

<http://www.adeteatro.com>

Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza

<http://www.faeteda.org>

Teatralnet: revista digital de artes escénicas

<http://www.teatral.net/>

Cofinancian: