

exibproject.org

CONSULTA 2020

**INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA DIVERSIDAD MUSICAL
IBEROAMERICANA
EN TIEMPOS DE COVID-19.**

EXIBPulse

Explorando el estado actual del ecosistema musical de Iberoamérica.

Percibir la disposición del ecosistema musical frente a los cambios que afectan el desarrollo de la producción artística, la internacionalización musical y el diálogo intercultural, es el objetivo principal de esta consulta.

La circulación artística y el intercambio de la diversidad, son claves en el desarrollo de los proyectos que impulsamos. Generamos experiencias de encuentro para conectar a creadores, promotores, organizaciones y ciudades, donde el factor humano es la principal cualidad en la creación de redes de colaboración para la relación de las músicas iberoamericanas con Europa y el mundo.

La actual crisis ha impactado en el desarrollo de esa movilidad, en el diálogo entre músicos y audiencias, en ese contacto humano necesario e irremplazable. La naturaleza de esta pandemia, unida a las actuales medidas, impide la celebración del encuentro, generando efectos en la realidad emocional tanto a nivel personal como en el ánimo del sector.

Creemos que la respuesta emocional ante la necesidad de generar salidas a la crisis, influye considerablemente en las acciones y juega un papel principal en la toma de decisiones. Es por eso, que esta consulta explora algunos aspectos de la actitud del sector frente a la crisis, con la esperanza de contribuir en la activación de reflexiones que nos permitan convertir las actuales circunstancias, en oportunidades para asumir nuevas practicas colectivas y sostenibles.

Adriana Pedret

Directora exibproject.org

Directora General

Expo EXIB Música

“ La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles ”

Stefan Vanistendael

OBJETIVOS DE LA CONSULTA

Percibir el estado actual del ecosistema musical, en especial de Iberoamérica. Las inquietudes de los agentes musicales y qué caminos se pueden trazar para mejorar el panorama global de la movilidad de la música popular, música viva, de raíz y nueva tradición, a partir de la crisis producida por la pandemia del COVID-19.

LA CONSULTA RESPONDE A UN FENÓMENO CONCRETO

El sector de la cultura, es uno de los sectores más afectados por las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia. Los creadores y trabajadores culturales, han visto amenazadas sus vías de ingresos ante la suspensión de la mayoría de las actividades, generando importantes consecuencias a un sector conformado en su mayoría por emprendedores independientes.

Todos los actores del sector se enfrentan a una realidad de pérdida económica. El patrimonio vivo también ha sido afectado por la suspensión de festividades tradicionales.

MARCO DE LA CONSULTA

Esta consulta contempla los aspectos del sector musical que están dentro del ámbito de gestión de exibproject.org y EXIB Música:

- Circulación Musical e Internacionalización
- Difusión Musical
- Conciertos en Vivo
- Gestión Musical y Gestión Cultural Sostenible
- Preservación de las músicas identitarias y patrimoniales
- Cooperación musical (Iberoamérica, Europa y el mundo)

ETAPAS

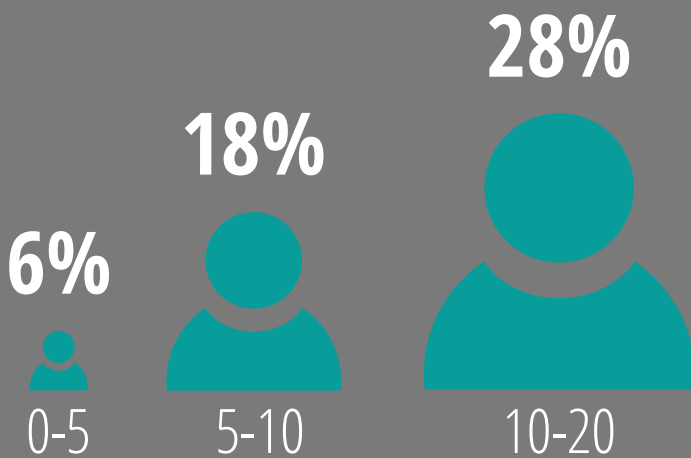
- Diseño de Contenidos (del 20 de abril al 25 de mayo)
- Validación de expertos (del 25 al 31 de mayo / 1)
- Adaptación a la plataforma (del 27 al 31 de mayo)
- Proceso de consulta online + campaña de medios y redes (del 01 al 18 de junio)
- Recolección de valoraciones de profesionales del sector (del 10 al 24 de junio)
- Análisis de resultados (del 10 al 28 de junio)
- Preparación de Informe (del 19 al 28 de junio)

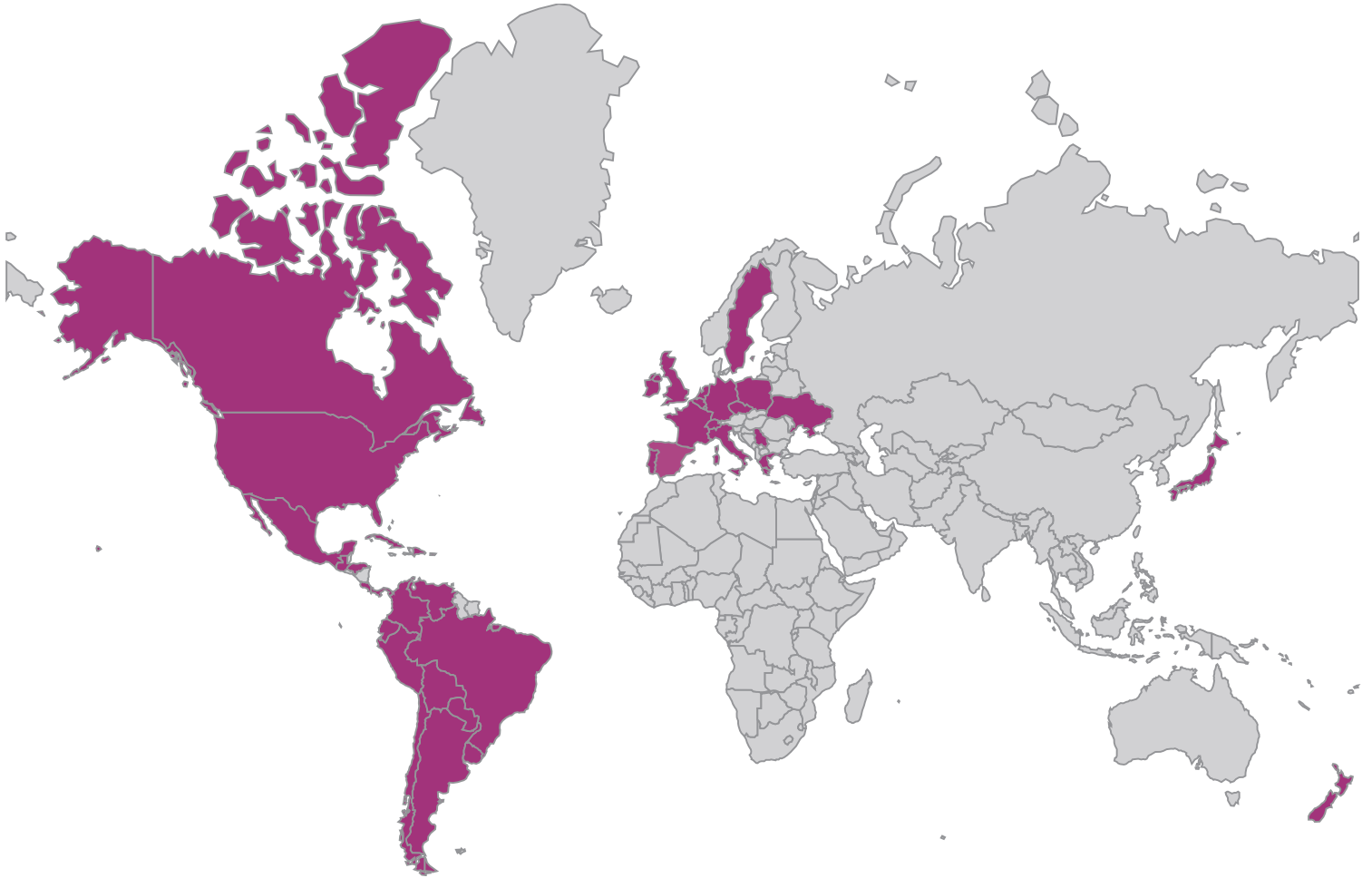
APLICACIÓN

- Se impulsó por las Redes Sociales y a través de Newsletters.
- Fue compartida a través de múltiples grupos profesionales y a través de redes de colaboración profesional del sector.

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS DEDICADOS A TU PROFESIÓN?

40 PAÍSES
144 CIUDADES

521 FORMULARIOS RECIBIDOS
15.088 RESPUESTAS

MODALIDAD DE CONSULTA : CONSULTA ANÓNIMA.

Se realizó una encuesta telemática a través de un formulario online de Google forms. El formulario digital estuvo vinculado al site de exibproject.org
Las personas pudieron elegir de forma opcional colocar sus datos personales.

TIPOS DE PREGUNTAS SELECCIONADAS:

Binarias Cerradas: Dos alternativas de respuesta
Múltiple Selección: Respuestas previamente establecidas y una respuesta abierta tipo "otros"
Evaluación: Respuesta jerarquizada, valora de 1 a 5 el grado de satisfacción
Desarrollo: Invitando al entrevistado a desarrollar su respuesta.

RESULTADOS POR PAÍS

CONSULTAS REALIZADAS EN 3 IDIOMAS

ESPAÑA 21.2%	PORTUGAL 16.7%	ARGENTINA 15.6%	MÉXICO 6.7%	VENEZUELA 4.4%
BRASIL 3.8%	CHILE 3.1%	USA 3.1%	UK 3.1%	COLOMBIA 2.9%
PERÚ 2.3%	URUGUAY 1.7%	NETHERLANDS 1.7%	COSTA RICA 1.5%	BOLIVIA 1.2%
PARAGUAY 1.2%	BÉLGICA 1.2%	ECUADOR 1.0%	CUBA 1.0%	FRANCIA 1.0%
PANAMA 0.6%	CANADÁ 0.6%	ITALIA 0.6%	ALEMANIA 0.6%	LUXEMBURGO 0.4%
POLONIA	REPÚBLICA DOMINICANA 0.2%	SUIZA 0.2%	GUATEMALA 0.2%	PUERTO RICO 0.2%
HONDURAS 0.2%	NUEVA ZELANDA 0.2%	AUSTRIA 0.2%	SUECIA 0.2%	GRECIA 0.2%
JAPÓN 0.2%	IRLANDA 0.2%	REPÚBLICA CHECA 0.2%	SERBIA 0.2%	UCRANIA 0.2%

Dentro del sector de la Música

¿En qué rol se sitúa tu trabajo?

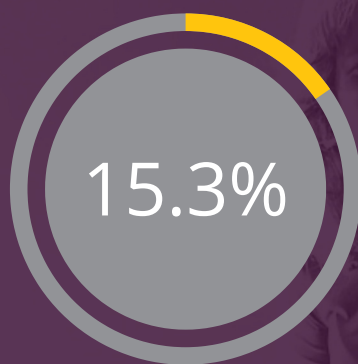

¿Cuál es tu estructura de funcionamiento?

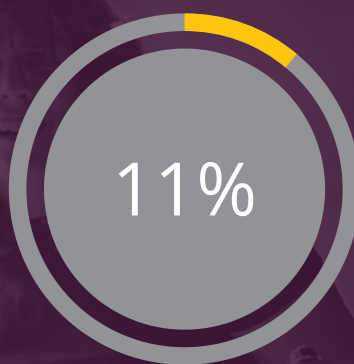
P8

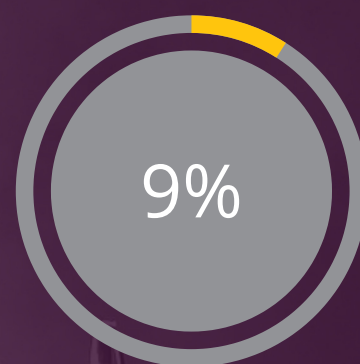
Autónomo/a /
Trabajador
Independiente

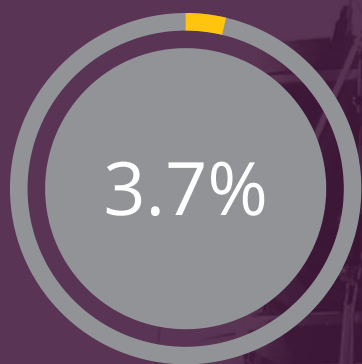
Empresa Privada

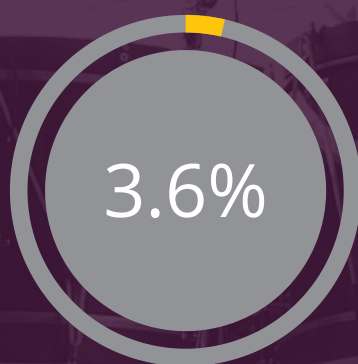
Organización sin
ánimo de lucro

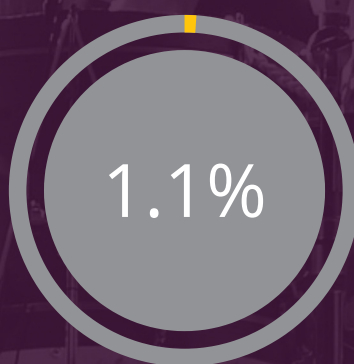
Organismo Público

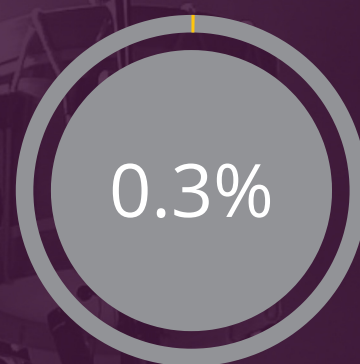
Cooperativa
Cultural

Sin estructura legal
(Informal)

Organismo
Internacional

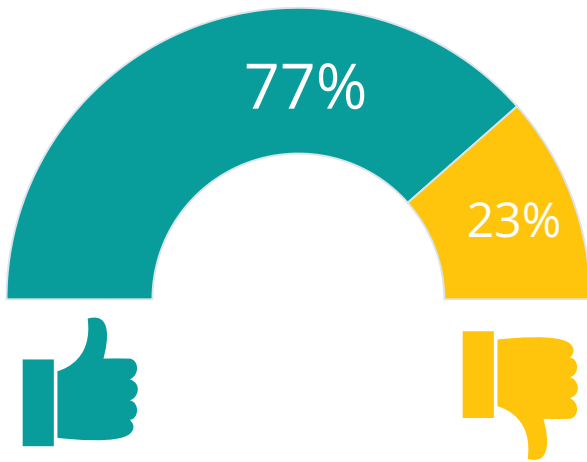
Otra

“ Estos días en los que se ha puesto en evidencia la importancia del cuidado, observarlo en los detalles se convierte en cualidad que agradecer y celebrar. Acostumbrada a la profesionalidad del equipo de EXIB, no puedo decir que me sorprendiera la iniciativa de consultar a quienes conforman un sector gravemente afectado por las medidas adoptadas para afrontar la COVID-19. Una encuesta impecable. Están en su terreno y lo manejan. Han querido contar con quienes ellos mismos definen como “el ecosistema de la música independiente en Iberoamérica” y eso tiene la doble virtud de volver a vincularnos y de proteger ya no solo nuestras obras, también nuestras identidades. Si, como resaltaban, se trataba de empezar a perfilar una respuesta al desafío de una inevitable transformación, han dado un encomiable primer paso. Me apunto también a los siguientes ”

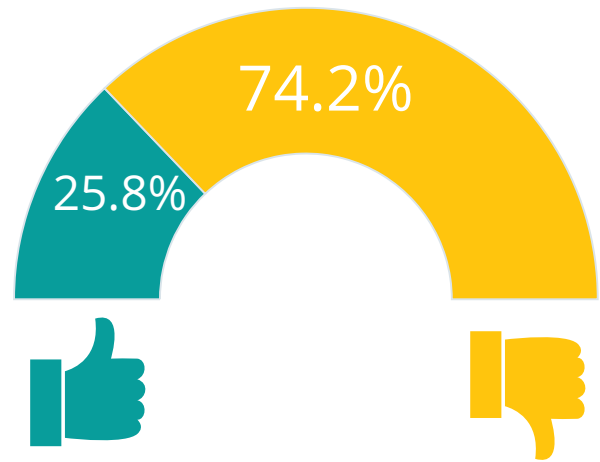
Lara López

Escritora, Periodista especializada en música
Ex directora de Radio 3 / RTVE / España

¿Te dedicas en exclusiva al sector cultural y/o musical?

¿Te has planteado abandonar tu emprendimiento dentro del sector musical y dedicarte a otra cosa?

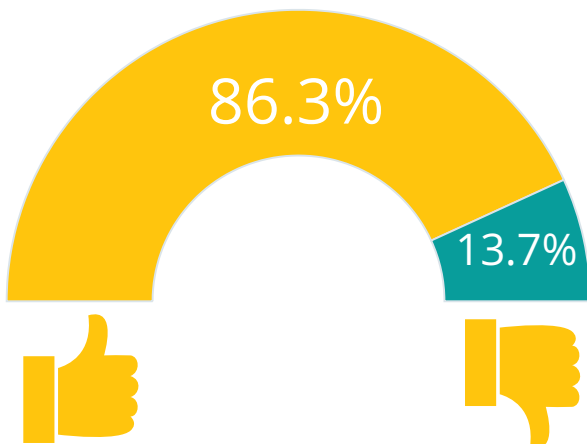

“En situaciones de crisis cómo la que vivimos actualmente, se suele pensar que las áreas del conocimiento deben ser priorizadas según su capacidad para ofrecer respuesta a los problemas. Esta visión olvida que áreas supuestamente improductivas cómo la música, pueden aportar enormemente a hacer la vida más llevadera en momentos difíciles. En este tiempo de confinamiento, músicos de todo el mundo han dado soporte anímico a sus semejantes, igualmente han desarrollado formas alternativas de producción y distribución de música. Ver y escuchar estos procesos será de gran utilidad para el desarrollo de políticas culturales sostenibles para nuestro medio ambiente cultural y material.”

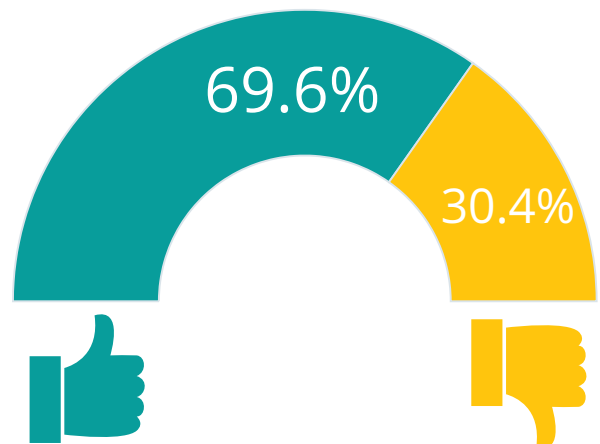
Julio Mendivil

Etnomusicólogo · Profesor titular de etnomusicología de la Universidad de Viena, Austria

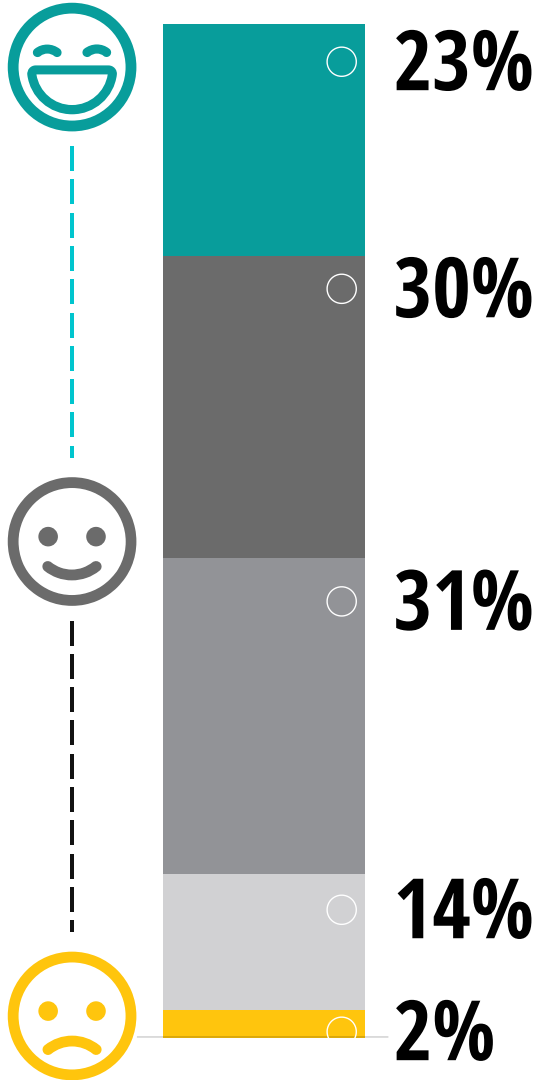
¿Te sientes preparado/a para asumir cambios en tu trabajo y en tu organización?

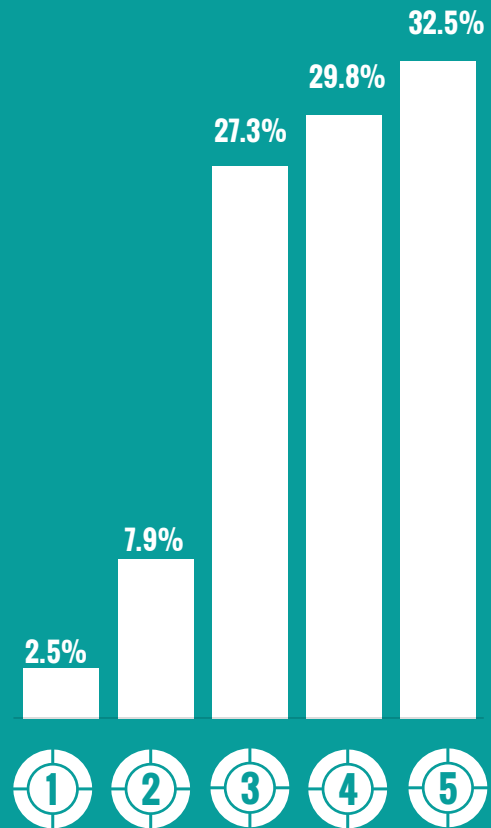
¿Identificas en esta crisis, oportunidades para el desarrollo de tu trabajo?

¿Cómo te sientes en términos de ánimo para enfrentar los retos que plantea la situación actual del sector?

¿De qué manera te preocupan los cambios que puedan venir, como consecuencia de la crisis?
(Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto)

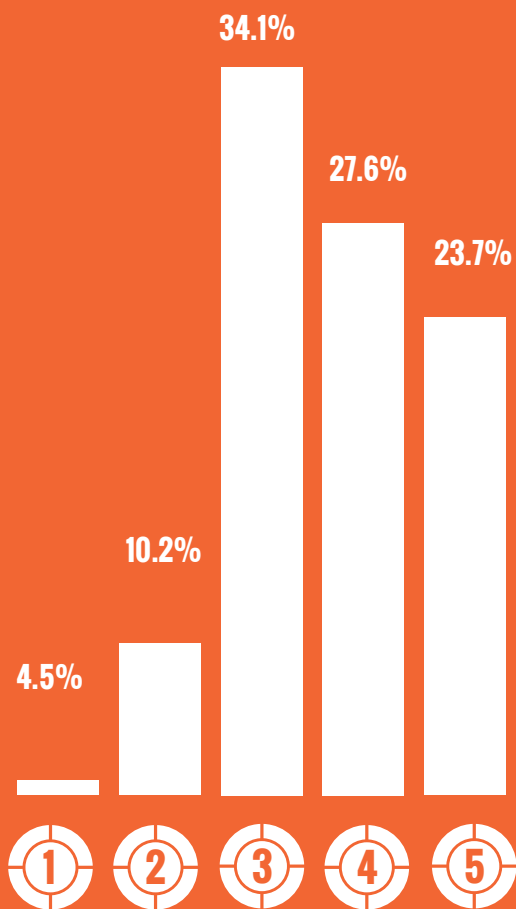

De todas las expresiones artísticas, la música ha sido, sin duda, la que más atributos pandémicos ha tenido en estos últimos tiempos. Sus propiedades curativas y estimulantes le han permitido introducirse últimamente en el territorio de nuestras emociones, estableciendo una sintomatología en la que predomina el recuerdo nostálgico de la necesidad inmediata de que la experiencia musical colectiva vuelva a acariciar nuestra piel, para beneficio del alma.

Eudald González Casanova
Festival Polisònic – Gandia / Director artístico
España

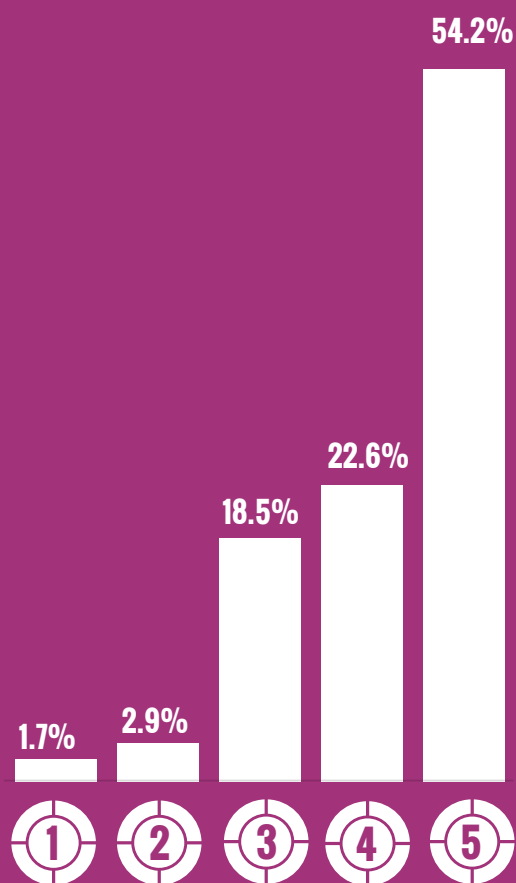
¿Qué tanto incorporas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad en tus proyectos y en tu organización?

(Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto)

¿Qué valor le otorgas al trabajo colaborativo dentro del sector musical independiente?

(Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto)

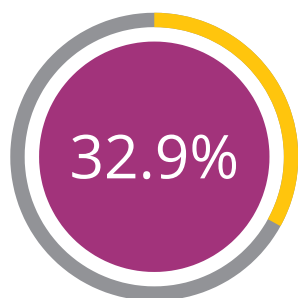
“ Ante la magnitud de la crisis que atraviesa la humanidad, los artistas nos vemos obligados a replantearnos desde lo más profundo el sentido de nuestro quehacer. El hecho de que en el corto y mediano plazo no podamos circular libremente, hace que aquellos que vivimos de girar, tengamos que renunciar a nuestras andanzas internacionales. Si bien esto presenta incontables dificultades, nos obliga a redireccionar nuestro oficio en pos de la comunidad local.

Creo que esto, a la larga, no sólo cambiará dónde y cómo hacemos lo que hacemos, sino también cambiará el qué hacemos, devolviéndonos algo de esa identidad particular de cada comunidad que hace décadas veníamos perdiendo a la vez que añorando. El principal poder de la música es crear lazos comunitarios, y eso, hoy más que nunca, es urgente.

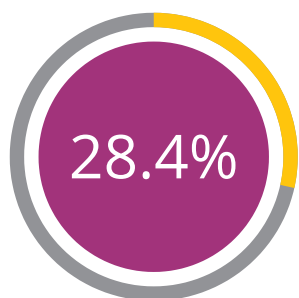
Nano Stern

Cantante, multi-instrumentista y compositor / Chile

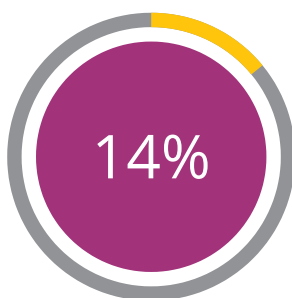
¿El aumento de contenidos online que te supone?

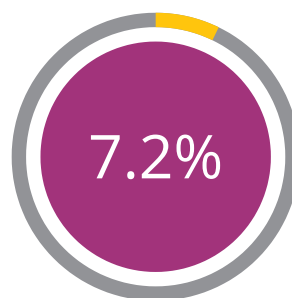
Una oportunidad

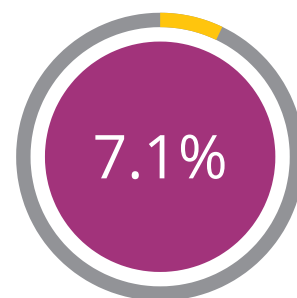
Un estímulo a la
creatividad

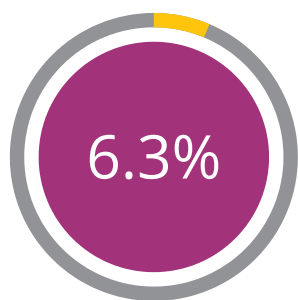
Una limitación

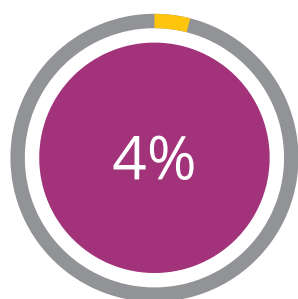
Ninguna de las
anteriores

Inseguridad

Impotencia ante el
desconocimiento
del medio

Una amenaza a
mi trabajo

“ Ha sido muy difícil aceptar el confinamiento obligatorio pero necesario durante estos meses y la cancelación indefinida de los planes de trabajo. Es cierto que el artista aprovecha parte del tiempo de su estadía en casa para crear, estudiar y practicar, sin embargo, en la búsqueda de que su obra logre ser expuesta y le sea retribuida económicamente, se enfrenta a diversos retos. Recurrir a la difusión de su trabajo a través de plataformas digitales ha sido tal vez la opción más utilizada, implicando renunciar a la retroalimentación tan necesaria que se produce al hacerlo ante el público en vivo. A pesar de que lograr una transmisión de calidad no está al alcance de todos, podemos atestiguar que aún con recursos modestos, como la utilización de un teléfono móvil, la transmisión del trabajo artístico es totalmente necesaria para nuestra sociedad, dejando de manifiesto que no debemos renunciar por ningún motivo a nuestro quehacer cultural, y como creadores debemos expandir nuestros horizontes buscando nuevas rutas de comunicación. ”

Adriana Cao Romero

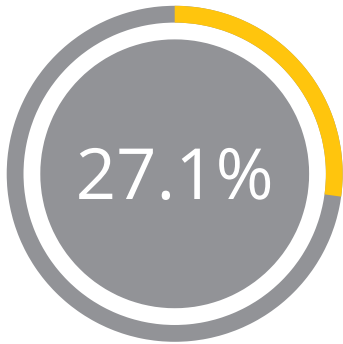
Representante del grupo musical Caña Dulce y Caña Brava / México

“ El día después de la pandemia, el diario del lunes de la pandemia no la tiene nadie, sigue siendo una incógnita. Esto va a demorarse en tomar impulso, en reconstruirse, ni hablar en materia económica. La actividad se irá reformulando en varios aspectos. Vivir de la música hoy día está siendo bien difícil, pero tenemos claro que hay q buscar las formas, herramientas, información...el ejercicio es conjunto, colectivo y en un diálogo constante. Por eso recabar datos es un modelo de acción valiosísimo para los tiempos que nos atraviesan, celebro esta instancia de escucha de EXIB con todo el sector. ”

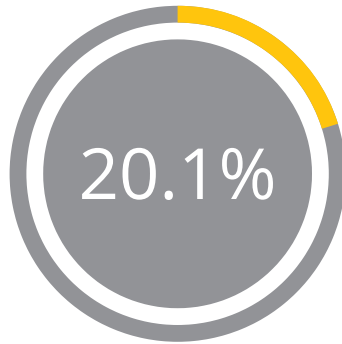
Paula Rivera

Gestora Cultural / Vicepresidenta del INAMU
Argentina

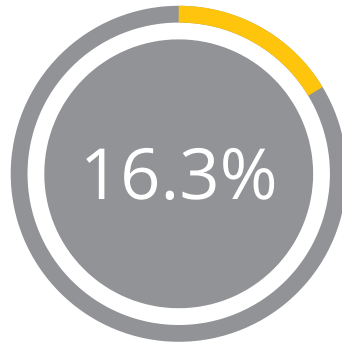
¿Qué opinión te merece el aumento de conciertos y sesiones en vivo de músicos online?

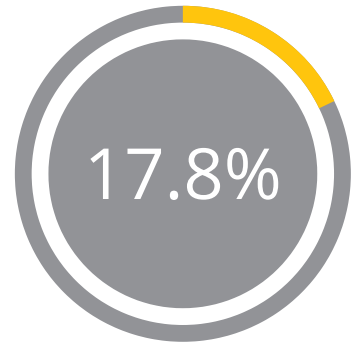
Una limitación para percibir ingresos

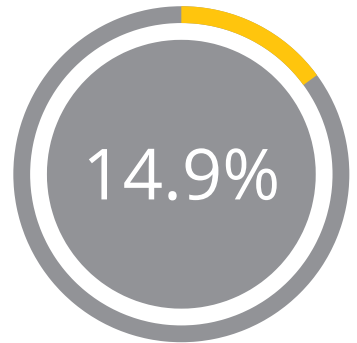
Una posibilidad para llegar a un número mayor de espectadores

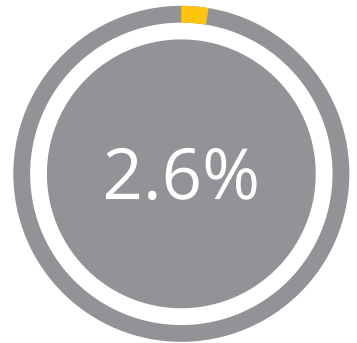
Aumento en la difusión del trabajo musical

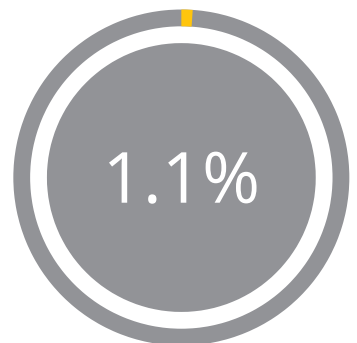
Una alternativa que atenta la calidad del trabajo musical

Una oportunidad de internacionalización

Ninguna de las anteriores

Otra

“ Clearly, the pandemic is affecting musicians, and it’s those with the least resources or without the mindset to be their own marketing team who will be affected the most. But this is nothing new.

The major labels and dominant streaming platforms continue to undervalue their main asset: the artist. One silver lining could be that the disruption from the pandemic lessens the grip of the corporations and musicians are able to get a fairer percentage of streaming income – that inequality continues to be the biggest problem of the industry, more so than the pandemic.

”

Russell Slater

Editor of Sounds and Colours / UK

“Si algo podemos afirmar, luego de intentar comprender y “pilotear” la crisis impensada que provocó el COVID-19 en el ámbito de la música independiente en particular y de la cultura en general, es que no saldremos solos.

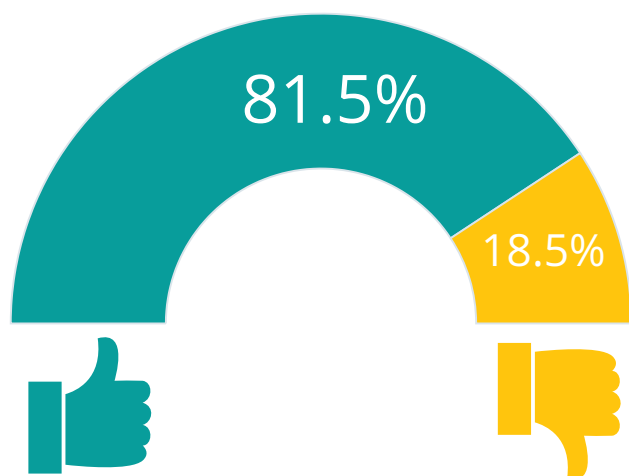
Desde los primeros días de la cuarentena, nos vimos afectados en nuestra actividad como toda la sociedad, solo que supimos que los conciertos y shows serían las últimas actividades en reactivarse, lo que nos generó mayor angustia, producto de la incertidumbre.

Por eso decidimos comenzar a reunirnos como un grupo de reflexión, de sostén, de acompañamiento y de trabajo, cada uno aportando y compartiendo sus saberes y herramientas. Es así que formamos ENRED, Encuentro Regional de Gestores Musicales, con conexión a Iberoamérica a través de EXIB MÚSICA. Nosotros creemos que la asociatividad, el conformar redes a partir de la colaboración, la solidaridad, la empatía y la creatividad, es el modo en que podremos ir encontrando una salida colectiva a la crisis. Tenemos muchas preguntas que hacernos y cambios que realizar en nuestros modelos de gestión y producción, en el mayor desafío que hayamos vivido como sector. Es posible que al fin nos encontremos forjando un modelo más humanizado.

El aporte de valor documental y estratégico de EXIB será una de las bases desde las cuales activar los procesos de transformación necesarios en nuestra nueva normalidad.”

ENRED - Encuentro Regional de Gestores Musicales

Productores, mánagers y gestores musicales independientes de Argentina, en colaboración con representantes de otros países de Iberoamérica.

¿Consideras que regularizar la monetización de los contenidos online podría ser una alternativa de ingresos para artistas y promotores/as?

“ Vivemos um momento complexo no qual pela força da clausura foi demonstrada a centralidade que a música e as artes ocupam nas nossas vidas, porém o o nosso sector maioritariamente dependente das receitas provenientes dos espectáculos ao vivo revelou a sua imensa fragilidade.

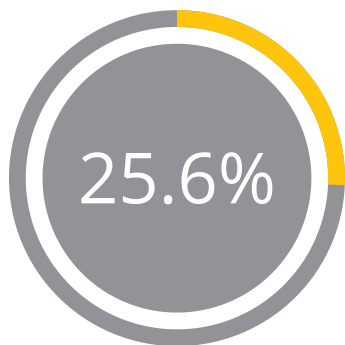
As carências estruturais quer a nível da inexistência de um circuito organizado de salas de espectáculos, quer mesmo no que respeita à deficiência em termos de políticas culturais e de programação adequadas às músicas de raiz e às suas fusões e aprendizagens, bem como as parcas respostas por parte das entidades oficiais face aos danos causados pela pandemia no tecido cultural, adivinham tempos muito difíceis.

Invariavelmente as dificuldades sobrarão para os mesmos, serão os artistas e as suas estruturas técnicas e de produção que ao final do dia sentirão na pele a pressão de uma indústria extremamente debilitada. Há toda uma luta para começar de novo... Ânimo!

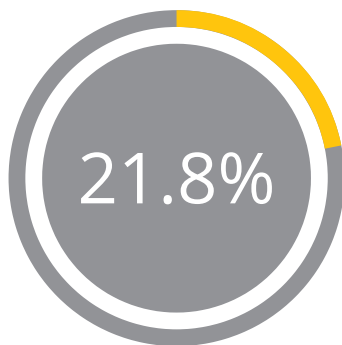
Ricardo Delgado

Agente/ Manager na Roots and Rhythms / Portugal

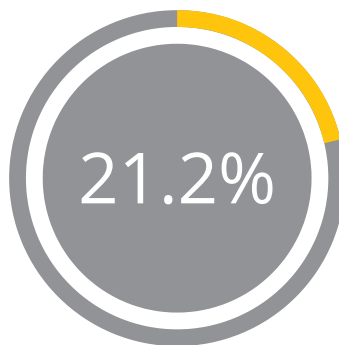
¿Cuál sería la forma más equilibrada de salvaguardar la diversidad de las músicas tradicionales y patrimoniales, en el mercado musical independiente?

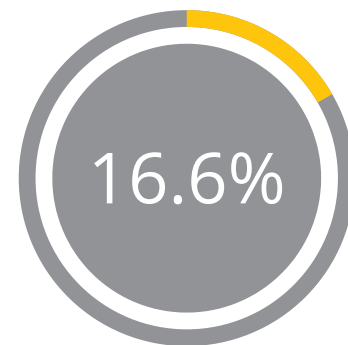
Fortalecer la red de producción de las manifestaciones musicales de pueblos y comunidades tradicionales.

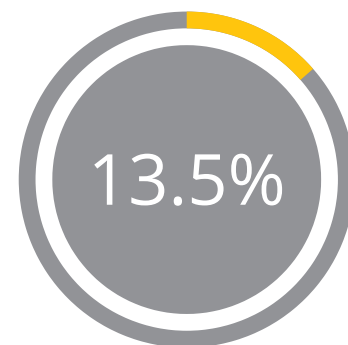
Repensar espacios de diálogo entre la tradición y lo contemporáneo.

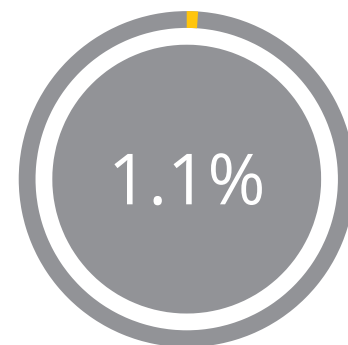
Brindar oportunidades en grandes eventos y festivales.

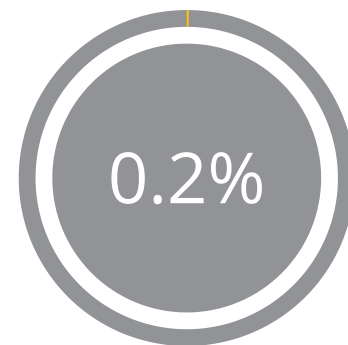
Producir espacios de reflexión sobre la valoración de la diversidad.

Garantizar la categoría "grupos tradicionales" en las diversas convocatorias.

Ninguna de las anteriores

Otra

“ A música invisível existe, é toda aquela que é produzida essencialmente para o próprio, mas que representa uma cultura, uma identidade, vários patrimónios. Existe em muitos lugares, depois torna-se mais coletiva, associativa, serve comunidades, mas é ainda invisível, a indústria não a vê. Representa-se em nichos, culturais e de públicos.

Quando uma pandemia coloca em causa, o estar com o outro e obriga a um distanciamento social. esta música quase desaparece, os danos são gigantescas, ela une comunidades, se elas não podem estar unidas, ela fragmenta-se.

Mas as pessoas são resilientes e precisam umas das outras e esforços são feitos, triste que poucos os vejam, ou que não haja notícias sobre esses movimentos. Das filarmónicas aos ranchos folclóricos, às escolas de música locais, muitos foram os danos. A pandemia parece que colocou todos ao mesmo nível e que houve uma união contra um inimigo invisível, mas não é bem assim, toda esta música teve de se esforçar ainda mais para se manter à tona. É urgente ouvir, perceber que esta música é precisa.

É fundamental em muitos lugares

Tiago Pereira

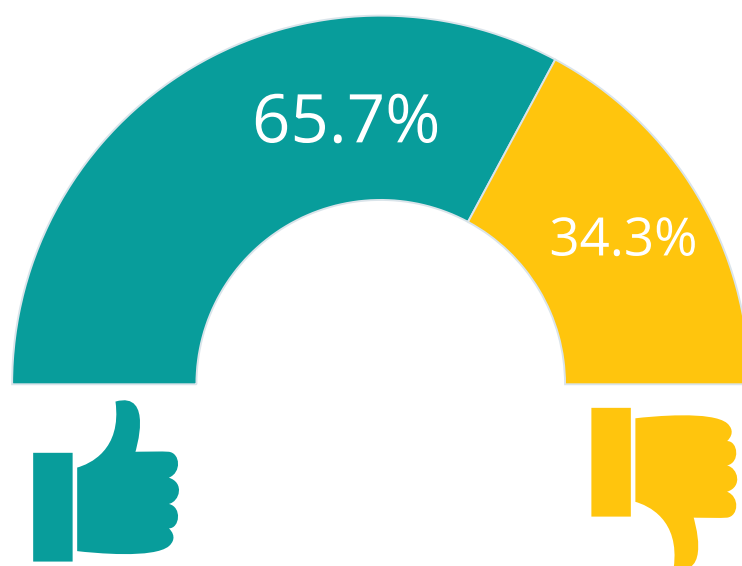
Coordenador do projecto a musica portuguesa a gostar dela própria / Portugal

“ Musicians are great improvisors, of course, and they’ve organised great concerts from lockdown of various sorts - mostly free, but some paid for. And it’s dangerous when everything is for free. The product loses its value. But after three months, I have had enough of online concerts. Music is a shared experience with the musicians in front of us and a community around. THIS is now the creative challenge - to make this happen in a fulfilling way with whatever the new health guidance is. I’m sure it’s possible, but it’s going to have to be an inventive partnership between musicians, venues and music presenters. We all want the scene back. We’ve just got to make it happen - and remind the world that music, like water, is one of life’s essentials ”

Simon B

Editor in Chief, Songlines magazine / UK

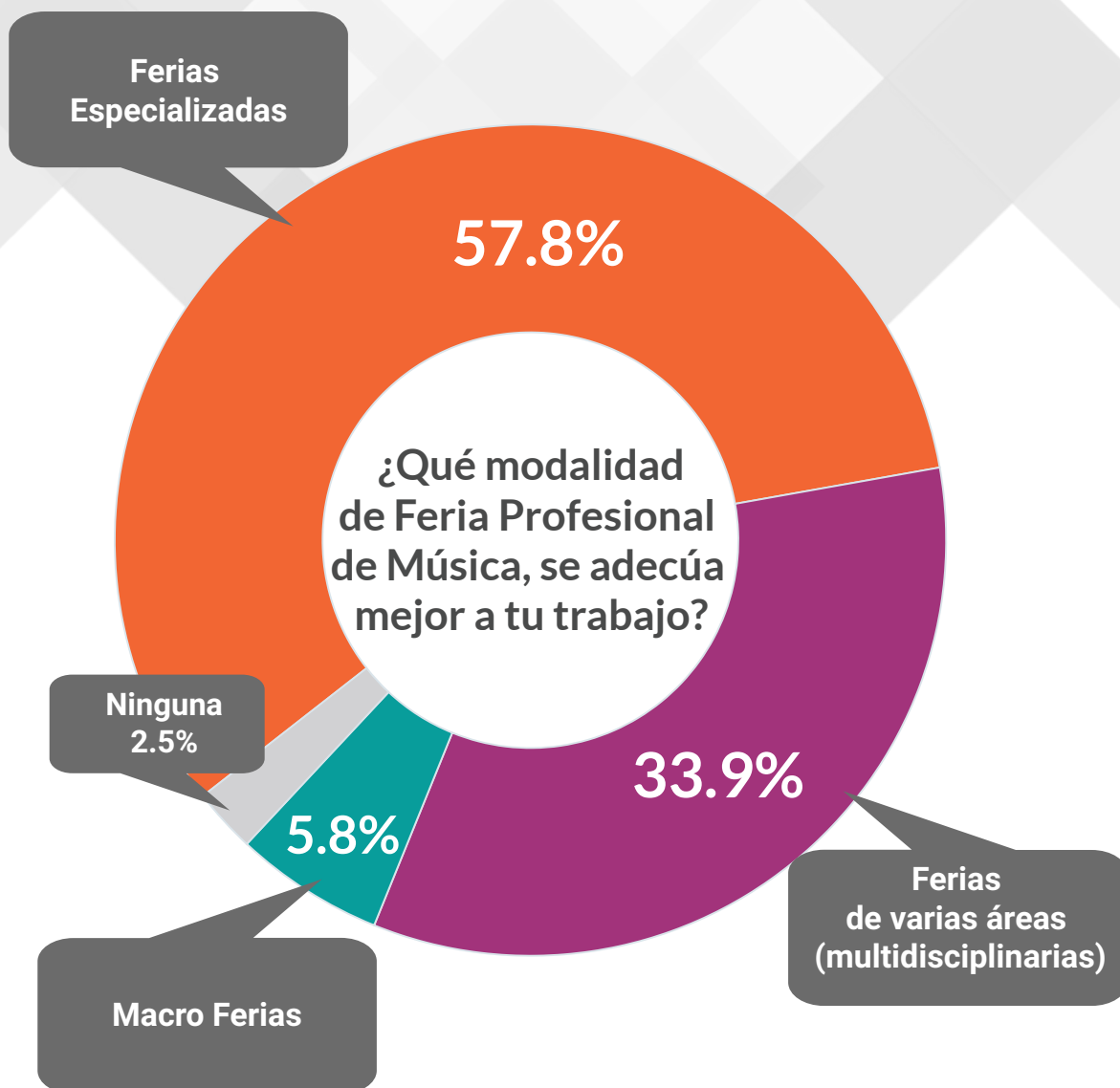
¿consideras que la alternativa de realizar ediciones 2020 online, es una buena opción?

“ Em tempos de crise muitos vão chorar e alguns vão vender lenços. A palavra para quem é empreendedor é OPORTUNIDADE. E é assim que tento encarar tudo que na vida aparece, como uma oportunidade. A pandemia tem um lado sinistro, a morte está rondando mas por outro lado nos apresenta a valorização da vida. Vejo como numa corrida de F1 quando o safety car entra na pista e se faz necessário nova largada. O momento atual é esse, os pilotos mais preparados provavelmente continuaram tendo as chances, mas numa nova largada por algum momento os equipara aos novos artistas e os buscadores. Para quem almeja se reposicionar é uma chance de ouro nas mãos. Em vez de chorar vá agregar conteúdo, criar uma network mais sólida, aumentar sua presença na rede, fomentar novas parcerias.... Quem quer comprar um lenço? ”

Marcos Portinari

Brasilianos produções · Empresário, Produtor multimídia, Diretor artístico

“ Es un momento complicado para todos los que nos dedicamos al sector de la música. La avalancha de conciertos online y de contenidos virtuales que han llenado el confinamiento, si bien han sido un modo de expresión para un momento concreto, no pueden sustituir el directo porque es una experiencia única e irremplazable por una pantalla. Lo mismo sucede en relación a ferias y mercados, tan necesarios para nosotros, donde el encuentro físico es la mejor manera de relacionarnos. Es crucial que todos los agentes del sector defendamos la música en vivo, en general todas las artes escénicas, como nuestro más grande y valioso patrimonio ”

Perla Tusset
Escenamusic / España

Este proyecto
fue 100% financiado
por exibproject.org

Queremos compartir estos
resultados con el sector de
la música, con el objetivo
de proporcionar datos e
ideas para comprender y
encontrar oportunidades
en los momentos actuales.

info@exibproject.org

©Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total ni
parcial de las imágenes o textos de este
documento sin la autorización previa de
exibproject.org

©exibproject.org

Creación de Contenidos:

Sonia Gaspar · Sara Vidal

Sons Vadios

Camila Carnicelli

Nero a Metà / exibproject.org

Geovanna Jardim

Vozes de Mestres

Agradecimientos especiales:

Fernando Duprat

Enrique Glockner

Ana Sors

Salto Music / exibproject.org

Apoyo Producción:

Josean Martin

Apoyo Técnico:

Marcela García

Redes Sociales:

Lola Caja

Coordinación General:

Adriana Pedret

Una iniciativa de exibproject.org a través de EXIB Música · Expo Iberoamericana de Música, con la colaboración de Sons Vadios

Agradecemos a lo/as profesionales del sector cultural y musical que compartieron la consulta, generando una autentica red de colaboración para su mejor difusión.

Sociedades Musicales de España

OEI Portugal

RED Española de Desarrollo Sostenible REDS

Cámara Municipal de Setúbal

APORFEST Portugal

ENRED - Encuentro Regional de Gestorxs Musicales

Agradecimiento especial a los/as profesionales que sumaron sus valoraciones y reflexiones a este informe final.