
Informe sobre el sector industrial musical valencià (bilingüe)

Autor: Css. Jurídica i Reglamentària
Aprovació: Ple, 23 setembre 2024

El 10 de maig de 2024 van comparéixer en la Comissió Jurídica representants del sector industrial musical valencià. En concret, el Sr. Armand Llàcer, gerent de la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM); Amadeu Sanchís, promotor cultural; i May Ibáñez, cap de projectes de la Valencian Music Office.

L'objectiu va ser informar el CVC sobre la nova creació de la FEVIM, l'establiment de relacions entre la nostra institució i la Federació, i informar la situació i necessitats del sector. A més de la compareixença, el Sr. Llàcer va aportar un power point, *El sector musical valencià. Valencian Music Office*, que quedà a disposició per a consulta d'este informe.

ANTECEDENTES

Són nombrosos els informes que el CVC ha realitzat sobre les diverses àrees i facetes de la música valenciana. Alguns d'ells són: *Informe entorn de la Declaració de BIC Immaterial de la tradició musical popular valenciana materialitzada per les orquestres i rondalles de pols i pua de la Comunitat Valenciana 2023*; *L'actualitat i el futur de la música valenciana de tradició oral. Ús i activació 2023*; *Informe sobre el Cor de la Generalitat Valenciana 2021*; *Informe sobre la recuperación del patrimonio musical del compositor valenciano Salvador Giner Vidal mediante la publicación de sus óperas no editadas (2021)*; *Informe sobre el sector musical valenciano en la pandemia, incorporado en el Informe General sobre la Situación de la Cultura Valenciana a consecuencia de la COVID-19 2020*; *Declaración de BIC Inmaterial de la tradición musical valenciana materializada por las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana 2018*; *Informe sobre la influencia del jazz en las músicas populares y tradicionales 2018*; *Informe sobre la inclusión del Jazz en las enseñanzas profesionales de Música 2016*; *Informe sobre la necesidad de un Estatuto de los Trabajadores de las Artes Escénicas y Musicales 2016*; *Informe sobre las agrupaciones corales en la Comunidad Valenciana 2016*; *Informe de la situación actual de la música valenciana 2015*; i *l'Informe sobre el Patrimonio Audiovisual y Sonoro 2015*.

A pesar de la diversitat d'informes realitzats queda pendent conéixer amb més profunditat el sector de la Indústria Musical. Un sector que agrupa nombroses empreses, amb gran nombre de treballadors i professions, i que dinamitza el turisme cultural de la nostra Comunitat reuneix un públic nombrós.

FEDERACIÓ VALENCIANA DE LA INDÚSTRIA MUSICAL (FEVIM)

Aconseguir una federació d'indústries musicals ha sigut un procés llarg i costós. És evident que reunir a empreses musicals de distintes grandàries, àrees musicals i amb públics diferents davall uns objectius comuns resulta una tasca ingent. A més, a nivell social, hem necessitat modificar la nostra percepció sobre la cultura per a entendre que també conforma una indústria que reuneix treballadors, professions, contractes i convenis, necessitats laborals, regulació, i aportació al PIB, entre altres consideracions.

La creació de FEVIM és relativament recent. Es va constituir en 2021, en plena pandèmia COVID-19, amb tots els inconvenients que això va suposar, però que també va obligar a reconsiderar el sector musical des d'una perspectiva diferent, deixant de costat l'individualisme de cada empresa o grup per a cooperar de forma conjunta, a fi de tindre visibilitat com a sector professional, teixir aliances i reconèixer-se mútuament.

No obstant això, el procés de diàleg havia començat molt abans. Entre 2011 i 2013, es van crear les principals associacions d'empreses musicals, com ara els promotors, els mànagers i les sales privades. La crisi del 2008 va ser un detonant per a reflexionar sobre l'atomització del sector musical en particular, i del cultural en general.

Posteriorment, com ja s'ha comentat, la pandèmia, que va sagnar al món sencer parant completament l'activitat econòmica i social, va colpejar durament la cultura i va posar en evidència la seua vulnerabilitat. Este va ser el detonant per a iniciar un camí de treball conjunt, sumant esforços, analitzant problemàtiques, resolent línies de treball i objectius comuns, i desplegant un treball de vertebració del sector.

Recordem que el Consell Valencià de Cultura va realitzar un dels primers diagnòstics de la situació cultural, aprovat a l'octubre de 2020, del qual destaquem el següent: "La llegada de la pandemia ha cancelado la mayor fuente de ingresos de los músicos y artistas a través de conciertos, giras, festivales o fiestas populares, que se producen en la primavera y verano. Además, muchos de ellos han asumido costes en la inversión de hoteles y viajes que tenían programados, porque son los mismos artistas los que avanzan su propio dinero para planificar estas giras y actuaciones. Y, por las dimensiones de determinadas actividades musicales, tanto para el número de músicos que participan (bandas y orquestas) como para el gran volumen de público que asiste (festivales o giras) no es posible ahora mismo determinar cuándo podrán reanudarse. Si preguntamos a los músicos, artistas o propietarios de salas pequeñas, todos transmiten la impresión que la crisis se ha agigantado, a pesar de que antes ya vivían en una permanente inestabilidad, con ingresos mínimos, con públicos reducidos, con una continua reinversión para poder continuar funcionando, sin haber conocido una época de bonanza" ⁽¹⁾.

¹Informe sobre la situació de la Cultura Valenciana a conseqüència de la COVID-19, realitzat per CVC, octubre 2020. <https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/669-castellano.pdf>

Finalment, a fi d'oferir operativitat i estructura a la Federació, es va crear l'oficina tècnica Valencian Music Office en 2022, responsable de la coordinació, la informació i de dur a terme els projectes estratègics plantejats pel sector. Amb diversos objectius fonamentals: en primer lloc, adaptar models i projectes d'altres llocs d'Europa que funcionen i donen bons resultats; en segon lloc, la necessitat de crear llaços transgeneracionals en un sector tan dinàmic, viu i canviant com és la música i el seu públic; en tercer lloc, agrupar, conèixer i diagnosticar l'ampli ventall musical valencià amb els seus matisos i particularitats; i, finalment i no menys important, disposar d'una veu reconeguda i representant de tot el sector musical davant les administracions, institucions i/o teixit social.

Esta oficina tècnica representa actualment, i en augment, 70 empreses de la Comunitat Valenciana, agrupades entorn de la federació FEVIM, on està present MUSICAPROCV (Associació de Promotors Musical de la Comunitat Valenciana), VAM! (Valencian Music Association), PROMFEST (Associació de Promotors de Festivals), i EN VIU! (Associació Valenciana de Sals Privades de Música en Directe).

Amb uns objectius generals: impulsar la música en directe com a activitat professional generadora d'economia, treball i valors culturals i socials; consolidar un teixit creatiu i productiu estable amb models de col·laboració publicoprivada; defensar models de bones pràctiques en gestió i contractació; acompanyar i assessorar el sector en el reconeixement professional; i treballar per al posicionament exterior de la indústria musical valenciana.

PROJECTES ACTUALS DEL SECTOR INDUSTRIAL MUSICAL

La Valencian Music Office du a terme tres grans projectes transversals:

- 1) L'Anuario de la Música Valenciana: es va iniciar en col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura amb l'objectiu d'avaluar la importància de la música en directe i analitzar els principals reptes del sector. La segona edició disposa d'un informe pioner a Espanya que aborda l'impacte econòmic de la música en viu a la Comunitat Valenciana. Ha sigut desenvolupat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie). L'anuari va ser presentat el 24 de juliol de 2024 amb l'assistència i participació del president de la Generalitat, Carlos Mazón ⁽²⁾.
- 2) El Directori d'artistes, compositors i empreses. Catàleg complet de músics, empreses i agents del sector musical ⁽³⁾, que ofereix un mapa complet per a facilitar la contractació i facilitar els intercanvis professionals.

² ANUARIO 2024 DE LA MÚSICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:b105d621-6062-4f34-953c-aac3ee0efae2>

³ DIRECTORIO DE LA MÚSICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA <https://valencianmusicoffice.com/es>

- 3) Accions d'internacionalització: per a posicionar València en la *Music Cities Network*. Així com la participació en fires i convocatòries professionals estratègiques com Bime (Bilbao), Eurosonics (Holanda), Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona), Reeperbahn Fest, Hamburg (Alemanya), Visa for music, Rabat (Marroc), etc.

A més duen a terme també projectes específics de les associacions membres com ara:

- Fira Trovam: És el certamen professional més important de la indústria musical a la CV. Un lloc de trobada de la indústria musical que, fins a la data, ha reunit més de 300 grups musicals i més de 80.000 assistents. Se celebra anualment a Castelló i compta ja amb 11 anys de trajectòria.
- Circuit Viu: un circuit que agrupa actualment 22 sales de la CV. En les seues quatre edicions, ha dinamitzat més de 80 grups i 10.000 assistents. En 2024 se celebrarà la quinta edició que es realitza de forma temporalitzada entre els mesos de setembre i novembre.
- Jornades TIIM (Turisme i Indústria Musical): trobades professionals realitzats a Benidorm, Castelló i València amb la finalitat d'explorar els reptes del turisme cultural i musical. Són una iniciativa única i pionera a Espanya que du ja 5 edicions.
- Música en Xarxa: un projecte de dinamització de la música en directe presentat a la Generalitat Valenciana, pendent de posar-se en marxa.

Tal com assenyala l'Anuari de la Música Valenciana 2024, "la industria musical en general, y en particular las actividades de creación, artísticas y espectáculos, juega un papel crucial tanto en el panorama económico como cultural en España y específicamente en la Comunitat Valenciana".

És un motor de creixement econòmic i ocupació que ha aconseguit superar les dificultats d'anteriors crisis econòmiques i, molt particularment, de la pandèmia COVID-19. Algunes de les dades que reflectix l'Anuari són molt significatius:

- En 2022, el sector va aportar aproximadament 2.000 milions d'euros al PIB espanyol, la qual cosa representa el 0,16% del total nacional. A la Comunitat Valenciana, la contribució va ser pròxima als 500 milions d'euros, el 0,37% del PIB regional.
- En 2023, el sector va donar ocupació a prop de 72.000 persones a tot Espanya i més de 10.000 a la Comunitat Valenciana, el 0,34% i el 0,46% de l'ocupació total en cada regió respectivament.
- Des de 2010 fins a 2023, el nombre d'empreses musicals a Espanya va augmentar un 80,7%, d'11.199 a 20.236. A la Comunitat Valenciana, el creixement va ser encara més notable, amb un augment del 111,9%, de 1.000 a 2.119 empreses.
- El sector de la música en directe ha experimentat un creixement significatiu, amb un augment del pes d'estes empreses en l'economia. En 2010, representaven el 0,34% de totes les empreses a Espanya i el 0,28% a la Comunitat Valenciana, xifres que van

ascendir al 0,63% i 0,6% respectivament en 2023.

- La participació de les empreses de música en directe de la Comunitat Valenciana en el total nacional ha crescut un 17,3% des de 2010, passant de representar el 8,9% al 10,5% en 2023.

En conclusió, a la Comunitat Valenciana hi ha 2.119 empreses musicals, se celebren una mitjana de 4.900 concerts a l'any, amb més de 2 milions d'espectadors i amb una recaptació que ronda els 62 milions d'euros.

Els macrofestivals a la Comunitat Valenciana s'han consolidat i s'han convertit en una font dinamitzadora de turisme, economia i cultura. Els espectadors de macrofestivals es multipliquen per 17 des de 2005, el triple que a tot Espanya, i ja suposen quasi el 20 % del total nacional (4). L'Arenal Sound a Borriana i el FIB a Benicàssim es posicionen entre els cinc festivals més concorreguts a nivell nacional (5).

Els números avalen que la Comunitat Valenciana s'ha convertit en una terra de festivals amb més de 100 propostes reunides davall la marca *Mediterranew Musix* (6), creada en 2022 per la Secretaria Autònoma de Turisme de la Generalitat Valenciana. De fet, s'han establert fins a quatre categories: 'gran fest' (20.000 persones i un pressupost d'almenys un milió d'euros); 'fest' (aforament igual o superior a les 10.000 persones i un pressupost almenys de 350.000 euros); 'Fest life' (Esdeveniments musicals més menut); o 'Experience' (esdeveniments singulars) (7).

Perquè els festivals reunixen una singularitat d'experiències culturals complementàries com, per exemple, el Fòrum Social del Rototom en Benicàssim, amb una atractiva proposta de reflexió i debat, que aplega científics, filòsofs, escriptors, actors, músics, etc. (8), enguany amb el títol "El poder de la utopia".

⁴ https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/mazon-anuncia-creacion-direccion-general-industria-musical-valenciana_2024072466a15bf6c5d7cc0001853b9e.html

⁵ https://www.elperiodic.com/publico-macrofestivales-dispara-1745-comunitat-valenciana_972647

⁶ <https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/mediterraneanew-musix>

⁷ <https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220731/8437247/comunidad-valenciana-erige-tierra-festivales-mas-centenar-propuestas.html>

⁸ PROGRAMA FOR SOCIAL ROTOTOM BENICÀSSIM <https://rototomsunsplash.com/area/foro-social/>

També hi ha festivals més xicotets i simbòlics, especialitzats en gastronomia, viticultura, formats musicals més específics i particulars, aforaments més reduïts, amb vinculacions al territori local on es realitzen, etc. En definitiva, la Comunitat Valenciana també acull un altre tipus de festivals a tot arreu del seu territori.

REIVINDICACIONS DEL SECTOR INDUSTRIAL MUSICAL

Des de l'oficina tècnica Valencian Music Office es mantenen reunions constants amb les diverses administracions públiques, amb l'objectiu de fer arribar una sèrie de reivindicacions i necessitats i establir convenis de col·laboració.

El sector agrupa les seues reivindicacions en deu propostes:

- 1) Millora de la competitivitat: consolidant ajudes per a professionalitzar el sector i millorar de forma gradual els pressupostos en proporció al retorn que generen.
- 2) Considerar la música en directe de forma estratègica: implicar de forma transversal departaments de cultura, turisme, indústria, ocupació, etc.
- 3) Participació del sector musical en els plans estratègics.
- 4) Desenvolupar programes publicoprivats en cooperació directa amb agents del sector.
- 5) Consolidar el circuit de sales de música de la CV.
- 6) Catalogar i impulsar les sales privades de música.
- 7) Solucionar els problemes de llicències d'activitats: per exemple, amb la creació de la finestra única.
- 8) Problemes de recintes per a grans concerts: s'està abordant per part de l'Aj. de València per a millorar la disponibilitat de recintes com el Palau de les Arts, així com habilitar un recinte que aculla de 5000 a 30000 persones.
- 9) Problemes de contaminació acústica: un altre assumpte en què està implicat l'Aj. de València amb la disposició d'adequar l'ordenança municipal a les necessitats i condicions dels diversos espais.
- 10) Consolidació de la Valencian Music Office com a entitat publicoprivada, creant un conveni o figura semblant que permeta una estructura i treball estables.

CONSIDERACIONS

Des del Consell Valencià de Cultura volem fer també una sèrie de reflexions a tindre en compte. Hem destacat els beneficis que, sens dubte, tenen els macrofestivals quant a oci musical, turisme i impacte econòmic. No obstant això, també presenten una sèrie de problemes que no hem d'ignorar.

La realització d'estos macrofestivals necessiten unes superfícies enormes de terreny que queden desèrtiques la resta de l'any. El primer dels problemes és l'aglomeració de gent, la dificultat d'accessos tant per als assistents als festivals com per a la població local amb les conseqüents molèsties que ocasionen. A vegades, estos macrofestivals es convertixen en espais saturats difícils de controlar i organitzar.

En cap cas aquesta classe d'esdeveniments ocuparà zones d'horta protegida, paratges naturals o les seues àrees veïnes. No fomentarà tampoc l'abandó de zones tradicionals de conreu ni fomentarà canvis d'ús en zones consolidades d'oci públic.

En segon lloc, els festivals convertits en macroconvocatòries ocasionen problemes sobrevinguts a este tipus d'esdeveniments, semblants als del turisme massificat en zones especialment de costa, on els recursos com l'aigua o les infraestructures al final són insuficients per a l'allau de tanta gent concentrada en mesos estivals. Cal regular convenientment que no existisca una sobreoferta de l'activitat de macrofestivals que acabe generant més perjudis que beneficis entorn d'un turisme sostenible al territori.

En tercer lloc, una de les constants observacions d'este CVC té a veure amb la qualitat laboral en l'àmbit de la cultura.

Aquests esdeveniments musicals hauran de contribuir a dignificar les condicions laborals del personal contractat, tant a nivell artístic com en labors tècniques i de logística i desenvolupament dels esdeveniments.

El CVC ha dut a terme diversos treballs de suport a les mesures unificades al voltant de l'Estatut de l'Artista i personal treballador de la cultura. Per això repleguem les recomanacions contingudes en el seu Preàmbul: *"Tots els treballs mereixen una retribució justa, i també la possibilitat de dur-los a terme amb drets i obligacions, en qualsevol camp: l'autoria, la interpretació, el comissariat, la promoció o la labor tècnica"*.

També és fonamental que aquesta classe d'esdeveniments musicals posen fi, en el seu àmbit, a les contractacions conegudes com a "falsos autònoms".

Uns macroesdeveniments que obtenen també grans beneficis, ajudes públiques i implicació de la societat local han de garantir condicions adequades d'ocupació. Lamentablement, el sector de la cultura en general sol ser un dels sectors amb més precarietat laboral.

És cert que com més gran és un festival més beneficis econòmics aporta. Per això, també requereix en conseqüència més finançament i més ajudes públiques. Cal equilibrar amb prudència que un macroesdeveniment no absorbisca tot un pressupost que seria necessari per a consolidar de forma permanent la música en tots els seus àmbits.

En esta línia de reflexió, fem insistència en la necessitat de consolidar les sales de música en

directe de forma permanent que poden oferir un calendari musical durant tot l'any i arribar a tots els municipis de la Comunitat. Les sales de concert democratitzen l'escena, ajuden les bandes i artistes emergents, ofereixen una programació anual i vinculen més directament la música a la cultura, encara que no obtenen la mateixa atenció perquè no contribueixen a l'espectacularització de les xifres, ni d'assistència de públic ni de beneficis econòmics.

CONCLUSIONS

- 1) Agraïm a la FEVIM i als responsables de la Valencian Music Office la seua presentació com a nova Federació d'Indústries Musicals davant el Consell Valencià de Cultura, i manifestem el nostre interès a mantindre una relació constant per a intercanviar mirades sobre el panorama cultural i musical en particular.
- 2) Reivindiquem una vegada més algunes condicions fonamentals per a la consolidació dels sectors culturals: la professionalització, la formació contínua, la difusió i visibilització social, l'associacionisme, el reconeixement laboral dels artistes i creadors, i la consideració de la professió cultural com a part de la indústria valenciana.
- 3) Una de les nostres obligacions com a institucions culturals és donar visibilitat a tots els treballadors i treballadores en les distintes ocupacions que s'agrupen darrere d'un projecte artístic. La ciutadania ha de ser conscient no sols del que veu i disfruta, sinó de tots els que ho fan possible: tècnics i tècniques de so i il·luminació, gestors culturals, representants i productors, personal d'administració i servicis, auxiliars, ... Portar avant un projecte artístic musical comporta un treball d'organització i de nombroses especialitzacions.
- 4) Recordem una vegada més la importància que les administracions treballen de forma conjunta per a optimitzar recursos, pressupostos i estratègies que porten a implementar la productivitat econòmica i cultural. Açò ens porta a modificar la consciència política i social al voltant dels pressupostos públics i privats perquè no

queden relegats a un segon pla.

- 5) Insistim en la necessitat d'un pla estratègic que ajude a la consolidació de les sales de concert amb una programació anual que pugua arribar a tot el territori valencià, amb l'objectiu de promocionar els artistes musicals, crear una programació musical en directe estable i permanent i acostar la cultura musical a la societat civil. En este sentit, defenem que les administracions públiques han de salvaguardar l'activitat de les sales de concerts, que permeten als músics desplegar creativitat i l'intercanvi d'experiències locals, estatals i internacionals al llarg de tot l'any. En definitiva, són una de les bases de la música popular i del futur de l'escena valenciana.
- 6) Coneixem la voluntat de la Generalitat Valenciana així com de l'Ajuntament de València d'estudiar les reivindicacions presentades pel sector, a fi de continuar impulsant el creixement de la música en directe en totes les seues modalitats.
- 7) Donem suport gratament a l'anunci realitzat pel president Carlos Mazón, en la presentació del II Anuari de la Música, de crear una Direcció General de la Indústria Musical Valenciana, adscrita a la Presidència de la Generalitat, que es posarà en marxa en la tardor de 2024 i disposarà de pressupost propi.
- 8) Finalment, i una vegada més, volem destacar el valor social de la Cultura i la seua capacitat per a construir societats més creatives, innovadores, socialment més útils, i amb majors índexs de benestar i felicitat.

Este informe s'enviarà al protocol habitual, a la Presidència de la Generalitat, a la Conselleria d'Educació i Cultura, a la Valencian Music Office, a la FEVIM que voldríem que la fera extensiva als seus associats, i als compareixents.

INFORME SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL MUSICAL VALENCIANO

El pasado 10 de mayo de 2024 comparecieron en la Comisión Jurídica representantes del sector industrial musical valenciano. En concreto, el Sr. Armand Llàcer, gerente de la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM); Amadeu Sanchís, promotor cultural; y May Ibáñez, jefa de proyectos de la Valencian Music Office.

El objetivo de esta comparecencia fue informar al CVC sobre la nueva creación de la FEVIM, el establecimiento de relaciones entre nuestra institución y la Federación, y poner en conocimiento la situación y necesidades del sector. Además de la comparecencia, el Sr. Llàcer aportó un power point, *El sector musical valencià. Valencian Music Office*, que queda a disposición para consulta de este informe.

ANTECEDENTES

Son numerosos los informes que el CVC ha realizado sobre las diversas áreas y facetas de la música valenciana. Algunos de ellos son: *Informe entorn a la Declaració de BIC Immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada per les orquestres i rondalles de pols i pua de la Comunitat Valenciana 2023*; *L'actualitat i el futur de la música valenciana de tradició oral. Ús i activació 2023*; *Informe sobre el Cor de la Generalitat Valenciana 2021*; *Informe sobre la recuperación del patrimonio musical del compositor valenciano Salvador Giner Vidal mediante la publicación de sus óperas no editadas (2021)*; *Informe sobre el sector musical valenciano en la pandemia, incorporado en el Informe General sobre la Situación de la Cultura*

Valenciana a consecuencia de la COVID-19 2020; Declaración de BIC Inmaterial de la tradición musical valenciana materializada por las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana 2018; Informe sobre la influencia del jazz en las músicas populares y tradicionales 2018; Informe sobre la inclusión del Jazz en las enseñanzas profesionales de Música 2016; Informe sobre la necesidad de un Estatuto de los Trabajadores de las Artes Escénicas y Musicales 2016; Informe sobre las agrupaciones corales en la Comunidad Valenciana 2016; Informe situación actual música valenciana 2015; y el Informe sobre el Patrimonio Audiovisual y Sonoro 2015.

Pese a la diversidad de informes realizados queda pendiente conocer con mayor profundidad el sector de la Industria Musical. Un sector que agrupa numerosas empresas, con gran número de trabajadores y profesiones, y que dinamiza el turismo cultural de nuestra Comunitat reuniendo a numeroso público.

FEDERACIÓ VALENCIANA DE LA INDÚSTRIA MUSICAL (FEVIM)

Conseguir una federación de industrias musicales ha sido un proceso largo y costoso. Es evidente que reunir a empresas musicales de distintos tamaños, áreas musicales y con públicos diferentes bajo unos objetivos comunes resulta una tarea ingente. Además, a nivel social, hemos necesitado modificar nuestra percepción acerca de la cultura para entender que también conforma una industria que reúne trabajadores, profesiones, contratos y convenios, necesidades laborales, regulación, y aportación al PIB, entre otras consideraciones.

La creación de FEVIM es relativamente reciente. Se constituyó en 2021, en plena pandemia COVID-19, con todos los inconvenientes que eso supuso, pero que también obligó a reconsiderar el sector musical desde una perspectiva diferente, dejando de lado el individualismo de cada empresa o grupo para cooperar de forma conjunta, con el fin de tener visibilidad como sector profesional, tejer alianzas y reconocerse mutuamente.

No obstante, el proceso de diálogo había comenzado mucho antes. Entre 2011 y 2013, se crearon las principales asociaciones de empresas musicales, como los promotores, los mánagers y las salas privadas. La crisis del 2008 fue un detonante para reflexionar acerca de la atomización del sector musical en particular, y del cultural en general.

Posteriormente, como ya se ha comentado, la pandemia, que sacudió al mundo entero parando completamente su actividad económica y social, golpeó duramente a la cultura y puso en evidencia su vulnerabilidad. Este fue el detonante para iniciar un camino de trabajo conjunto, sumando esfuerzos, analizando problemáticas, resolviendo líneas de trabajo y objetivos comunes, y desarrollando un trabajo de vertebración del sector.

Recordamos que el Consell Valencià de Cultura realizó uno de los primeros diagnósticos de la situación cultural, aprobado en octubre de 2020, en el que destacamos lo siguiente: “La llegada de la pandemia ha cancelado la mayor fuente de ingresos de los músicos y artistas a través de conciertos, giras, festivales o fiestas populares, que se producen en la primavera y verano. Además, muchos de ellos han asumido costes en la inversión de hoteles y viajes que tenían programados, porque son los mismos artistas los que avanzan su propio dinero para planificar estas giras y actuaciones. Y, por las dimensiones de determinadas actividades musicales, tanto para el número de músicos que participan (bandas y orquestas) como para el gran volumen de público que asiste (festivales o giras) no es posible ahora mismo determinar cuándo podrán retomarse. Si preguntamos a los músicos, artistas o propietarios de salas pequeñas, todos transmiten la impresión que la crisis se ha agigantado, a pesar de que antes ya vivían en una permanente inestabilidad, con ingresos mínimos, con públicos reducidos, con una continua reinversión para poder continuar funcionando, sin haber conocido una época de bonanza” (9).

Finalmente, con el fin de ofrecer operatividad y estructura a la Federación, se creó la oficina técnica Valencian Musica Office en 2022, responsable de la coordinación, la información y llevar a cabo los proyectos estratégicos planteados por el sector. Con varios objetivos fundamentales: en primer lugar, adaptar modelos y proyectos de otros lugares de Europa que funcionan y dan buenos resultados; en segundo lugar, la necesidad de crear lazos transgeneracionales en un sector tan dinámico, vivo y cambiante como es la música y su público; en tercer lugar, agrupar, conocer y diagnosticar el amplio abanico musical valenciano con sus matices y particularidades; y, por último y no menos importante, disponer de una voz reconocida y representante de todo el sector musical ante las administraciones, instituciones y/o tejido social.

Esta oficina técnica representa actualmente, y en aumento, a 70 empresas de la Comunitat Valenciana, agrupadas en torno a la federación FEVIM, donde está presente MUSICAPROCV (Associació de Promotors Musical de la Comunitat Valenciana), VAM! (Valencian Music Association), PROMFEST (Associació de Promotors de Festivals), y EN VIU! (Associació Valenciana de Sales Privades de Música en Directe).

Con unos objetivos generales: impulsar la música en directo como actividad profesional generadora de economía, trabajo y valores culturales y sociales; consolidar un tejido creativo y productivo estable con modelos de colaboración público-privada; defender modelos de buenas prácticas en gestión y contratación; acompañar y asesorar al sector en el reconocimiento profesional; y trabajar para el posicionamiento exterior de la industria musical valenciana.

PROYECTOS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL MUSICAL

⁹ Informe sobre la situación de la Cultura Valenciana a consecuencia de la COVID-19, realizado por CVC, octubre 2020. <https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/669-castellano.pdf>

La Valencian Music Office desarrolla tres grandes proyectos transversales:

- 1) El Anuario de la Música Valenciana: se inició en colaboración con el Institut Valencià de Cultura con el objetivo de evaluar la importancia de la música en directo y analizar los principales retos del sector. La segunda edición ha contado con un informe pionero en España que aborda el impacto económico de la música en vivo en la Comunitat Valenciana. Ha sido desarrollado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El anuario fue presentado el pasado 24 de julio de 2024 con la asistencia y participación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ⁽¹⁰⁾.
- 2) El Directorio de artistas, compositores y empresas. Catálogo completo de músicos, empresas y agentes del sector musical ⁽¹¹⁾, que ofrece un mapa completo para facilitar la contratación y facilitar los intercambios profesionales.
- 3) Acciones de internacionalización: para posicionar a Valencia en la *Music Cities Network*. Así como la participación en ferias y convocatorias profesionales estratégicas como Bime (Bilbao), Eurosonics (Holanda), Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona), Reeperbahn Fest, Hamburgo (Alemania), Visa for music, Rabat (Marruecos), etc.

Además desarrollan también proyectos específicos de las asociaciones miembros como:

- Fira Trovam: Es el certament profesional más importante de la industria musical en la CV. Un lugar de encuentro de la industria musical que, hasta la fecha, ha reunido a más de 300 grupos musicales y más de 80.000 asistentes. Se celebra anualmente en Castellón y cuanta ya con 11 años de trayectoria.
- Circuit Viu: Circuito que agrupa actualmente a 22 salas de la CV. En sus cuatro ediciones, ha dinamizado a más de 80 grupos y 10.000 asistentes. En 2024 se celebrará la quinta edición que se realiza de forma temporalizada entre los meses de septiembre y noviembre.
- Jornades TIIM (Turismo e Industria Musical): encuentros profesionales realizados en Benidorm, Castellón y Valencia con la finalidad de explorar los retos del turismo cultural y musical. Son una iniciativa única y pionera en España que cuenta ya con 5 ediciones.
- Música en Red: un proyecto de dinamización de la música en directo presentado a la Generalitat Valenciana, pendiente de ponerse en marcha.

Tal y como señala el Anuario de la Música Valenciana 2024, "la industria musical en general, y en particular las actividades de creación, artísticas y espectáculos, juega un papel crucial tanto en el panorama económico como cultural en España y específicamente en la Comunitat Valenciana".

¹⁰ ANUARIO 2024 DE LA MÚSICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:b105d621-6062-4f34-953c-aac3ee0efae2>

¹¹ DIRECTORIO DE LA MÚSICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA <https://valencianmusicoffice.com/es>

Es un motor de crecimiento económico y empleo que ha conseguido superar las dificultades de anteriores crisis económicas y, muy particularmente, de la pandemia COVID-19. Algunos de los datos que refleja el Anuario son muy significativos:

- En 2022, el sector aportó aproximadamente 2.000 millones de euros al PIB español, lo que representa el 0,16% del total nacional. En la Comunitat Valenciana, la contribución fue cercana a los 500 millones de euros, representando el 0,37% del PIB regional.
- En 2023, el sector dio empleo a cerca de 72.000 personas en toda España y más de 10.000 en la Comunitat Valenciana, representando el 0,34% y el 0,46% del empleo total en cada región respectivamente.
- Desde 2010 hasta 2023, el número de empresas musicales en España aumentó un 80,7%, de 11.199 a 20.236. En la Comunitat Valenciana, el crecimiento fue aún más notable, con un aumento del 111,9%, de 1.000 a 2.119 empresas.
- El sector de la música en directo ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del peso de estas empresas en la economía. En 2010, representaban el 0,34% de todas las empresas en España y el 0,28% en la Comunitat Valenciana, cifras que ascendieron al 0,63% y 0,6% respectivamente en 2023.
- La participación de las empresas de música en directo de la Comunitat Valenciana en el total nacional ha crecido un 17,3% desde 2010, pasando de representar el 8,9% al 10,5% en 2023.

En conclusión, en la Comunitat Valenciana hay 2.119 empresas musicales, se celebran una media de 4.900 conciertos al año, con más de 2 millones de espectadores y con una recaudación que ronda los 62 millones de euros.

Los macrofestivales en la Comunitat Valenciana se han consolidado y se han convertido en una fuente dinamizadora de turismo, economía y cultura. Los espectadores de macrofestivales se multiplican por 17 desde 2005, el triple que en toda España, y ya suponen casi el 20 % del total nacional ⁽¹²⁾. El Arenal Sound en Burriana y el FIB en Benicàssim, que se posicionan entre los cinco festivales más concurridos a nivel nacional ⁽¹³⁾.

Los números avalan que la Comunitat Valenciana se ha convertido en una tierra de festivales con más de 100 propuestas recogidas bajo la marca *Mediterranean Musix* ⁽¹⁴⁾, creada en 2022 por la Secretaría Autonómica de Turismo de la Generalitat Valenciana. De hecho, se han establecido hasta cuatro categorías: 'gran fest' (20.000 personas y un presupuesto de, al menos, un millón de euros); 'fest' (aforo igual o superior a las 10.000 personas y un presupuesto de, al menos, 350.000 euros); 'Fest lite' (Eventos musicales de menor tamaño); o

¹² https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/mazon-anuncia-creacion-direccion-general-industria-musical-valenciana_2024072466a15bf6c5d7cc0001853b9e.html

¹³ https://www.elperiodic.com/publico-macrofestivales-dispara-1745-comunitat-valenciana_972647

¹⁴ <https://creaturisme.comunitatvalenciana.com/creaturisme/recursos/mediterranean-musix>

'Experience' (eventos singulares) ⁽¹⁵⁾.

Porque los festivales reúnen una singularidad de experiencias culturales complementarias como, por ejemplo, el Foro Social del Rototom en Benicassim con una atractiva propuesta de reflexión y debate, que reúne a científicos, filósofos, escritores, actores, músicos, etc. ⁽¹⁶⁾, este año bajo el título "El poder de la utopía".

También hay festivales más pequeños y simbólicos, especializados en gastronomía, viticultura, formatos musicales más específicos y particulares, aforos más reducidos, con vinculaciones al territorio local donde se realizan, etc. En definitiva, la Comunitat Valenciana también acoge y desarrolla otro tipo de festivales a lo largo y ancho de su territorio.

REIVINDICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL MUSICAL

Desde la oficina técnica Valencian Music Office se mantienen reuniones constantes con las diferentes administraciones públicas, con el objetivo de hacer llegar una serie de reivindicaciones y necesidades, así como establecer convenios de colaboración.

El sector agrupa sus reivindicaciones en diez propuestas:

- 1) Mejora de la competitividad: consolidando ayudas para profesionalizar el sector y mejorar de forma gradual los presupuestos, en proporción al retorno que generan.
- 2) Considerar la música en directo de forma estratégica: implicar de forma transversal a departamentos de cultura, turismo, industria, empleo, etc.
- 3) Participación del sector musical en los planes estratégicos.
- 4) Desarrollar programas público-privados en cooperación directa con agentes del sector.
- 5) Consolidar el circuito de salas de música de la CV.
- 6) Catalogar e impulsar las salas privadas de música.
- 7) Solucionar los problemas de licencias de actividades: por ejemplo, con la creación de la ventanilla única.
- 8) Problemas de recintos para grandes conciertos: Se está abordando por parte del Ayto de Valencia para mejorar la disponibilidad de recintos como el Palau de les Arts, así como habilitar un recinto que acoja de 5000 a 30000 personas.
- 9) Problemas de contaminación acústica: Otro asunto en el que está implicado el Ayto de Valencia con la disposición de adecuar la ordenanza municipal a las necesidades y condiciones de los diferentes espacios.

¹⁵ <https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220731/8437247/comunidad-valenciana-erige-tierra-festivales-mas-centenar-propuestas.html>

¹⁶ PROGRAMA FORO SOCIAL ROTOTOM BENICASSIM <https://rototomsunsplash.com/area/foro-social/>

- 10) Consolidación de la Valencian Music Office como entidad público-privada, creando un convenio o figura similar que permita una estructura y trabajo estable.

CONSIDERACIONES

Desde el Consell Valencià de Cultura queremos realizar también una serie de reflexiones a tener en cuenta. Hemos destacado los beneficios que, sin duda, tienen los macrofestivales en cuanto a ocio musical, turismo e impacto económico. No obstante, también presentan una serie de problemas que no debemos ignorar.

La realización de estos macrofestivales necesitan de unas superficies enormes de terreno que quedan desérticas el resto del año. El primero de los problemas es la aglomeración de gente, la dificultad de accesos tanto para los asistentes a los festivales como para la población local con las consecuentes molestias que ocasionan. A veces, estos macrofestivales se convierten en espacios saturados difíciles de controlar y organizar.

En ningún caso, este tipo de eventos ocupará zonas de huerta protegida, parajes naturales o sus áreas colindantes. Tampoco fomentará el abandono de zonas de cultivo tradicional o fomentará cambios de uso en zonas consolidadas de recreo público.

En segundo lugar, los festivales convertidos en macro convocatorias ocasionan problemas sobrevenidos a este tipo de eventos, similares a los del turismo masificado en zonas especialmente de costa, donde los recursos como el agua o las infraestructuras acaban siendo insuficientes para la avalancha de tanta gente concentrada en meses estivales. Hay que regular convenientemente que no exista una sobreoferta de la actividad de macrofestivales que acabe generando más perjuicios que beneficios en torno a un turismo sostenible al territorio.

En tercer lugar, una de las constantes observaciones de este CVC tiene que ver con la calidad laboral en el ámbito de la cultura.

Estos eventos musicales deberán contribuir a dignificar las condiciones laborales del personal contratado, tanto a nivel artístico, como en labores técnicas, y de logística y desarrollo en los eventos.

El CVC ha realizado diferentes trabajos en apoyo a las medidas unificadas entorno al Estatuto del Artista y personal trabajador de la cultura. Por ello recogemos las recomendaciones de su Preámbulo: *"Todo trabajo merece una remuneración justa, así como la posibilidad de llevarlo a cabo con derechos y obligaciones, sea cual sea el campo en el que uno se mueva: la autoría, la interpretación, el comisariado, la promoción, o las labores técnicas"*.

Así mismo es fundamental que este tipo de eventos musicales acaben en su ámbito, con las contratataciones conocidas como "falsos autónomos".

Unos macroeventos que obtienen también grandes beneficios, ayudas públicas e implicación de la sociedad local deben garantizar condiciones adecuadas de empleo. Lamentablemente, el sector de la cultura en general suele ser uno de los sectores con mayor precariedad laboral.

Es cierto que cuanto más grande es un festival más beneficios económicos aporta. Por ello, también requiere en consecuencia más financiación y más ayudas públicas. Hay que equilibrar con prudencia que un macroevento no absorba todo un presupuesto que sería necesario para consolidar de forma permanente la música en todos sus ámbitos.

En esta línea de reflexión, hacemos hincapié en la necesidad de consolidar las salas de música en directo de forma permanente que pueden ofrecer un calendario musical durante todo el año y llegar a todos los municipios a lo largo y ancho de la Comunitat. Las salas de concierto democratizan la escena, ayudan a las bandas y artistas emergentes, ofrecen una programación anual, y vinculan más directamente la música a la cultura, aunque no obtienen la misma atención porque no contribuyen a la espectacularización de los números ni de asistencia de público ni de beneficios económicos.

CONCLUSIONES

- 1) Agradecemos a FEVIM y a los responsables de la Valencian Music Office su presentación como nueva Federación de Industrias Musicales ante el Consell Valencià de Cultura, y manifestamos nuestro interés en mantener una relación constante para intercambiar miradas sobre el panorama cultural y musical en particular.
- 2) Reivindicamos una vez más algunas condiciones fundamentales para la consolidación de los sectores culturales: la profesionalización, la formación continua, la difusión y visibilización social, el asociacionismo, el reconocimiento laboral de los artistas y creadores, y la consideración de la profesión cultural como parte de la industria valenciana.
- 3) Una de nuestras obligaciones como instituciones culturales es visibilizar a todos los trabajadores y trabajadoras en las distintas ocupaciones que se agrupan detrás de un proyecto artístico. La ciudadanía debe ser consciente no solo de lo que ve y disfruta, sino de todos aquellos que lo hacen posible: técnicos y técnicas de sonido e iluminación, gestores culturales, representantes y productores, personal de administración y servicios, auxiliares, ... Llevar adelante un proyecto artístico musical conlleva un trabajo de organización y de numerosas especializaciones.
- 4) Recordamos una vez más la importancia de que las administraciones trabajen de forma conjunta para optimizar recursos, presupuestos y estrategias que conduzcan a implementar la productividad económica y cultural. Esto nos lleva a modificar la

conciencia política y social alrededor de los presupuestos públicos y privados para que no queden relegados a un segundo plano.

- 5) Insistimos en la necesidad de un plan estratégico que ayude a la consolidación de las salas de concierto con una programación anual que pueda llegar a todo el territorio valenciano, con el objetivo de promocionar a los artistas musicales, crear una programación musical en directo estable y permanente y acercar la cultura musical a la sociedad civil. En este sentido, defendemos que las administraciones públicas deben de salvaguardar la actividad de las salas de concierto, que permiten a los músicos desarrollar su creatividad, permitir el intercambio de experiencias tanto locales, estatales e internacionales a lo largo de todo el año. En definitiva, son una de las bases fundamentales de la música popular y del futuro de la escena valenciana.
- 6) Conocemos la voluntad de la Generalitat Valenciana así como del Ayuntamiento de Valencia de estudiar las reivindicaciones presentadas por el sector, con el fin de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de la música en directo en todas sus modalidades.
- 7) Apoyamos gratamente el anuncio realizado por el presidente Carlos Mazón, en la presentación del II Anuario de la Música, de crear una Dirección General de la Industria Musical Valenciana, adscrita a Presidencia de la Generalitat, que se pondrá en marcha en el otoño de 2024 y contará con un presupuesto propio.
- 8) Por último, y una vez más, queremos destacar el valor social de la Cultura y su capacidad para construir sociedades más creativas, innovadoras, socialmente más útiles, y con mayores índices de bienestar y felicidad.

Este informe se enviará al protocolo habitual, a la Presidencia de la Generalitat, a la Consellería de Educación y Cultura, a la Valencian Music Office, a FEVIM que rogamos haga extensiva a sus asociados, y a los comparecientes.