

Generalitat de Catalunya
**Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació**

**Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics
2011 - 2018**

Abril 2010

1. Objecte del Pla

Entenem per arts escèniques i musicals per a tots els públics els espectacles de qualsevol llenguatge artístic: teatre, dansa, circ, música, carrer, animació, titelles i màgia, que han estat concebuts, creats i produïts amb l'objectiu de dirigir-se, principalment, a un públic infantil i juvenil.

El Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics s'ha previst amb una vigència fins a l'any 2018, tot i que s'estableix una metodologia de valoració i compliment continua, a través de les meses de seguiment i de treball, durant els vuit anys de la seva aplicació.

La voluntat del Pla, mitjançant les accions proposades, és assolir uns objectius marcats entre tots els agents públics i privats que intervenen avui, ben entès que les circumstàncies canviant exigiran adaptacions i modificacions d'aspectes del Pla que desembocaran a l'any de la seva finalització en la necessitat d'establir nous plans o eines pel desenvolupament l'espectacle per a tots els públics.

2. Situació

Aquest pla integral es realitza a partir de les opinions recollides dels principals agents que componen el sector.

S'han analitzat les necessitats de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a partir de les aportacions de les companyies, de les associacions professionals, de les empreses, de les xarxes de distribució i de les sales exhibidores dedicades exclusivament a l'espectacle per a tots els públics amb la finalitat de poder oferir als principals agents les eines que precisen per enfortir la creació i la producció, la distribució i l'exhibició i oferir espectacles de qualitat i rigor professional.

Cal tenir en compte la singularitat de les companyies dedicades a les arts escèniques i musicals per a tots els públics. Les podríem definir com a projectes artístics que busquen una identitat pròpia que els permeti donar un valor afegit a allò que fan. Són projectes estables que creixen amb el temps i per això necessiten un procés de creació permanent. Alhora, mantenen un contacte continu i profund amb el seu entorn, i això genera unes dinàmiques molt enriquidores per a la gent del territori. Aquesta relació permet crear un teixit amb altres entitats o estaments públics i privats. Totes aquestes característiques donen un valor afegit a la cultura del nostre país.

En línies generals les aportacions del sector han convergit sobre temàtiques comuns, algunes d'elles relacionades amb les condicions externes a la realització de l'activitat, d'altres més vinculades al propi desenvolupament de l'acció, tant des de la fase de producció fins a la seva difusió i comercialització.

D'aquesta manera, l'establiment d'una política específica envers les arts escèniques i musicals per a tots els públics requereix una aproximació integral al sistema de generació i difusió de l'activitat així com dels factors externs que la condicionen.

Dins els factors d'entorn destaquem principalment tres punts crítics:

- L'elevat nombre de companyies, la manca de professionalitat en algunes d'elles i, per tant, un grau important d'intrusisme professional
- La coexistència d'un circuit escolar que condiciona el sistema de les arts escèniques i musicals més professionalitzat
- Manca d'un circuit d'espectacle de carrer

En l'àmbit més directament relacionat amb el desenvolupament de l'activitat del sector podríem comptar punts crítics relacionats amb diferents fases de la cadena de valor:

- febleses en els mecanismes de foment de la producció
- complexitat en el model de distribució
 - manca d'informació i insuficient coneixement en el circuit de programadors
 - insuficient programació estable
- dificultats inherents al producte i la seva comercialització, en particular, respecte a:
 - preu de venda
 - temàtica de les obres
 - poc risc i innovació en el producte
 - mancances tècniques en determinats espais d'exhibició
- reptes en l'àmbit d'exhibició
 - desenvolupament de públics
 - solucionar les mancances tècniques de determinats espais d'exhibició

3. Objectius

El redreçament d'aquesta situació i la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a Catalunya és l'objectiu fonamental a termini mitjà del departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i del conjunt d'agents del sector per la qual cosa resulta imprescindible:

En primer lloc, aconseguir la implicació de tots els agents que componen el sector: teatre, dansa, circ, música, carrer, animació, titelles i màgia, per aconseguir la producció d'espectacles de qualitat i innovadors i, de la mateixa manera, aconseguir un públic/ programadors que demandin aquest tipus d'espectacles.

En segon lloc, fomentar les actuacions des de l'àmbit municipal per a implicar les institucions i els seus responsables, en particular els programadors, en el coneixement i responsabilitat de la programació per a tots els públics.

En tercer lloc, potenciar la qualitat de l'exhibició i la programació de les xarxes de distribució, fent especial atenció a la formació dels seus components.

Els objectius es concreten en:

1. Millora de l'entorn i dignificació del sector
2. Foment de la producció i el desenvolupament de projectes
3. Impuls de la distribució i l'exhibició
4. Impuls de la difusió i promoció de les arts escèniques i musicals per a tots els públics
5. Accés de les noves companyies professionals al mercat
6. Formació continua

4. Accions

Com a primera provisió i amb la voluntat d'unir els esforços dels diferents agents i implicar-los en el mateix objectiu de donar impuls al sector i atès que el conjunt dels agents no es limita tan sols a les companyies, associacions professionals, empreses i xarxes de distribució, sinó que també hi influeixen directament i amb molta importància tots els agents públics que hi intervenen, **es crearà una mesa de seguiment de caràcter transversal amb la presència de tots els agents públics i privats que tenen influència i opinió i actuen en el sector de l'espectacle per a tots els públics.** Aquesta mesa es reunirà semestralment per analitzar l'evolució de les accions contemplades en el Pla i prendrà les decisions que s'hi detallen.

Alhora, **es crearà una mesa de treball que es compondrà per representants de les diferents unitats del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació implicades en el pla i de representants de l'associació Teatre per a Tots els Públics.** Aquesta mesa de treball analitzarà **trimestralment** l'evolució de les accions contemplades en aquest pla i prendrà les decisions que es derivin de la posada en marxa del pla. En funció dels temes de l'ordre del dia de cadascuna d'aquestes sessions, es convidarà els agents implicats que es consideri necessari per al correcte desenvolupament del pla.

4.1 Accions vinculades a l'objectiu de millorar l'entorn i dignificar el sector

a. **Creació d'uns requisits de professionalitat.** Aquests requisits s'establiran a la primera taula de seguiment del pla, que es convocarà, com a molt tard, un mes després de l'aprovació del mateix.

El compliment dels requisits de professionalitat establerts serà necessari per accedir a les subvencions de producció, de programació estable del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per poder entrar en el programa "Cultura en Gira" i perquè les xarxes de distribució d'espectacles rebin suport del Departament.

b. **Facilitar, incentivar i cofinançar el desplaçament d'artistes fora del territori català.** Racionalitzant les sol·licituds de forma que sigui més ràpida la seva tramitació i mirant de coordinar-ho amb als altres ajuts internacionals.

c. Tenir en compte les **arts escèniques i musicals per a tots els públics en l'organització d'esdeveniments institucionals a l'estranger** que tinguin com a finalitat la projecció de la cultura catalana.

d. En el marc de la Taula de Seguiment, **establir un règim de preu mínim d'entrada i de catxet a partir del qual es vincularan els suports a l'exhibició del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació tant de sales privades, com d'ajuntaments i de circuits de distribució**. Per al correcte desenvolupament d'aquest punt, s'establirà un prorratejat que objectivitzï el que entendrem per catxet a partir del qual es vincularan les subvencions i es donarà un marge de tres anys per establir el preu mínim d'entrada acordat.

e. Les companyies d'arts escèniques i musicals per a tots els públics elaboraran un **codi de bones pràctiques per a les companyies** que recollirà, com a mínim, quines haurien de ser les condicions laborals, quines són les eines per millorar la gestió interna de les companyies, plans de formació continuada i exigències en la qualitat de l'exhibició.

f. En el marc de la Mostra d'Igualada, **s'establirà un premi al millor espectacle per a tots els públics**.

g. Consolidar i potenciar les activitats acadèmiques i literàries (debats, conferències, premis, etc.) per tal de contribuir a generar la densitat crítica i teòrica que el sector necessita.

4.2 Accions vinculades a l'objectiu de fomentar la producció i el desenvolupament de projectes

a. **Incorporar en les funcions de la Mostra d'Igualada, compromisos avaluables de producció pròpia i/o coproducció**, com ja es produeix en altres fires i mercats sectorials. Es dotarà la Mostra d'Igualada del pressupost necessari per portar a terme aquesta nova funció.

b. **Impulsar la coproducció d'espectacles per a tots els públics, preferentment amb companyies estables, en els centres territorials de producció d'arts escèniques i musicals**.

c. **Incentivar en els grans equipaments nacionals les coproduccions d'espectacles per a tots els públics, preferentment amb companyies estables**: Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Liceu i L'Auditori.

d. Crear una **línia de subvencions per a l'establiment de convenis pluriennals de col·laboració amb les companyies per a projectes de desenvolupament empresarial**, revisables anualment en funció dels objectius establerts.

e. **Incloure** en les comissions de valoració de les subvencions a la producció, **puntuacions específiques per als espectacles per a tots els públics, primant especialment el rigor en el plantejament artístic i de producció i la innovació** de les propostes amb l'objectiu de posicionar els espectacles que es produeixen a Catalunya al màxim nivell possible de qualitat, risc, innovació i competència.

f. Donar **suport i assessorament a les empreses per al desenvolupament integral de projectes fins a la seva comercialització**

g. Estudiar amb els municipis i les xarxes de distribució la possibilitat de donar més suport a les arts de carrer.

h. Establir una **estratègia pública de produccions d'espectacles per a tots els públics**, preferentment amb companyies estables. Les iniciatives públiques implicades en la producció i/o coproducció d'espectacles per a tots els públics (Mostra d'Igualada, TNC, SAT, Mercat de les Flors, Liceu, Auditori i La Sala), coordinats per la Secretaria de Cultura i la Secretaria General, i en el marc del Sistema públic d'equipaments escènico-musicals, definiran les mesures que considerin necessàries per millorar la producció d'espectacles per a tots públics.

i. **Incentivar que en algunes sales especialitzades en programació per a tots els públics, es puguin realitzar treballs de creació, assessorament i formació previs a la producció de l'espectacle**, dotant-los del pressupost corresponent per aquesta tasca addicional.

j. Treballar per l'**existència a Barcelona, d'un espai d'exhibició amb condicions de contractació clarament favorables** per les companyies d'arts escèniques i musicals per a tots els públics.

k. Estudiar una **adaptació de les bases de subvencions a les produccions d'espectacles per a tots els públics** de manera que, d'una banda, es faci més flexible el sistema d'incompatibilitats amb d'altres ajuts de l'ICIC per al mateix projecte i, de l'altra, s'adaptin millor a la temporalitat real de les produccions de teatre per a tots els públics.

4.3 Accions vinculades a l'objectiu d'impulsar la distribució i l'exhibició

- a. Realitzar **jornades de formació específiques per a programadors** (municipals i associatius) i **jornades de formació específiques per a companyies**.
- b. Contribuir a la **professionalització i eficiència dels circuits d'exhibició** i incentivar la programació d'arts escèniques i musicals per a tots els públics en espais tècnicament preparats.
- c. Realitzar una **campanya de captació de municipis que facin programació estable i donar a conèixer els contactes dels programadors o directors artístics**.
- d. **Impulsar la programació d'espectacles de carrer** a través del programa Cultura en Gira
- e. **Reforçar el paper de la Mostra d'Igualada com a punt de trobada de programadors (municipals i associatius) amb l'oferta de les companyies**.
- h. Establir una **xarxa de sales especialitzades en programació per a tots els públics que desenvolupin programes de creació de públics**.
- i. **Dignificar el circuit d'exhibició per a públic escolar** impulsant amb tots els agents implicats, i especialment amb les Diputacions, un programa d'actuació específic en aquest àmbit.
- j. **Facilitar eines de difusió i de coneixement dels mercats internacionals**, especialment pensades per la introducció d'espectacles per a tots públics.
- k. **Potenciar accions comercials a l'exterior**, amb la finalitat de difondre els espectacles per a tots públics, mitjançant la seva exhibició.
- f. Afavorir la **implicació activa del municipi amb els responsables privats de programació per a tots els públics** allà on n'hi hagi, amb l'objectiu de millorar les condicions d'exhibició.
- g. Les xarxes de distribució elaboraran conjuntament un **codi de bones pràctiques** que recollirà, com a mínim, quines són les eines per millorar la gestió interna dels espais escènics, plans de formació continuada dels seus membres i exigències en la qualitat de l'exhibició.

h. En el marc del sistema d'equipament públics escenico-musicals s'impulsarà un **protocol de procediment que equipari les condicions d'exhibició d'espectacles per a tots els públics a la resta de programació professional.**

4.4 Accions vinculades a l'objectiu d'impulsar la difusió i promoció de les arts escèniques i musicals per a tots els públics.

a. **Incorporar les arts per a tots els públics a totes les campanyes de consum d'arts escèniques i musicals.**

b. Dissenyar una **campanya publicitària específica per acostar el públic al sector.**

c. Facilitar la **promoció de les companyies i difusió del sector**

d. Fomentar l'**ús de les noves tecnologies per a promocionar i donar a conèixer** les arts escèniques i musicals per a tots els públics.

e. **Sensibilitzar als mitjans de comunicació i la crítica** perquè tinguin en compte els espectacles per a tots els públics i en facin una difusió adequada.

g. Impulsar la **presència d'espectacles per a tots els públics en les plataformes d'exhibició actuals** (Come&See, Temporada Alta, Fira Mediterrània, Trapezi, etc.).

4.5 Accions vinculades a l'objectiu de facilitar l'accés de noves companyies professionals al mercat

a. **Facilitar l'entrada de companyies d'arts escèniques i musicals per a tots els públics de nova creació a la Mostra d'Igualada.**

4.6 Accions vinculades a l'objectiu de formar als nous artistes

El sector de les arts escèniques i musicals per a tots els públics **treballarà amb el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, organisme competent en matèria de formació continua d'artistes**, un seguit d'accions vinculades a l'objectiu de formar als nous artistes.

Acció	Curt termini (< 2 anys)	Mig termini (2-5 anys)	Llarg termini (màxim 7 anys)
Creació d'una mesa de treball	√		
Creació d'una mesa de seguiment de caràcter transversal	√		
Creació d'uns requisits de professionalitat	√		
Vinculació de les subvencions a la producció i l'exhibició als requisits de professionalitat	√		
Facilitar, incentivar i cofinançar el desplaçament d'artistes fora del territori català	√		
Tenir en compte la presència dels espectacles per a tots els públics en l'organització d'esdeveniments institucionals a l'estranger		√	
Establir un règim de preu mínim d'entrada i de catxet a partir del qual es vincularan les subvencions a l'exhibició		√	
Redacció d'un codi de bones pràctiques per a les companyies	√		
Establiment d'un premi al millor espectacle per a tots els públics			√
Consolidar i potenciar les activitats acadèmiques i literàries (debats, conferències, premis, etc.) per tal de contribuir a generar la densitat crítica i teòrica que el sector necessita.		√	
Incorporar en les			

funcions de la Mostra d'Igualada, compromisos avaluables de producció pròpia i/o coproducció	√		
Impulsar la coproducció d'espectacles per a tots els públics, preferentment amb companyies estables, en els centres territorials de producció d'arts escèniques i musicals.	√		
Incentivar en els grans equipaments nacionals les coproduccions d'espectacles per a tots els públics, preferentment amb companyies estables		√	
Crear una línia de subvencions per a l'establiment de convenis pluriennals de col·laboració amb les companyies per a projectes de desenvolupament empresarial, revisables anualment en funció dels objectius		√	
Incloure en les comissions de valoració de les subvencions a la producció, puntuacions específiques per les l'espectacle per a tots els públics, primant especialment el rigor en el plantejament artístic i de producció, i la innovació	√		
Donar suport i assessorament a les empreses per al desenvolupament	√		

integral de projectes fins a la seva comercialització			
Estudiar amb els municipis la possibilitat de donar més suport a les arts de carrer	√		
Establir una estratègia pública de produccions d'espectacles per a tots els públics, preferentment amb companyies estables		√	
Incentivar que en algunes sales especialitzades en programació per a tots els públics, es puguin realitzar treballs de creació, assessorament i formació previs a la producció de l'espectacle			√
Treballar per l'existència a Barcelona, d'un espai d'exhibició amb condicions de contractació clarament favorables per les companyies.			√
Estudiar una adaptació de les bases de subvencions a les produccions d'espectacles per a tots els públics de manera que, d'una banda, es faci més flexible el sistema d'incompatibilitats amb d'altres ajuts de l'ICIC per al mateix projecte i, de l'altra, s'adaptin millor a la temporalitat real de les produccions de teatre per a tots els públics.		√	
Realitzar jornades de			

formació per a programadors (municipals i associatius) i companyies.	√		
Contribuir a la professionalització i eficiència dels circuits d'exhibició i incentivar la programació d'espectacles per a tots els públics en espais tècnicament preparats.	√		
Realitzar una campanya de captació de municipis que facin programació estable.		√	
Impulsar la programació d'espectacles de carrer a través del programa Cultura en Gira	√		
Reforçar el paper de la Mostra d'Igualada com a punt de trobada de programadors (municipals i associatius) amb l'oferta de les companyies.		√	
Establir una xarxa de sales especialitzades en programació d'espectacles per a tots els públics que desenvolupin programes de creació de públics		√	
Dignificar el circuit d'exhibició per a públic escolar, impulsant amb tots els agents implicats, un programa d'actuació específic en aquest àmbit		√	
Facilitar eines de difusió i de coneixement dels mercats internacionals,	√		

especialment pensades per la introducció d'espectacles per a tots públics.			
Potenciar accions comercials a l'exterior, amb la finalitat de difondre els espectacles per a tots públics, mitjançant la seva exhibició		√	
Redacció d'un codi de bones pràctiques per a les xarxes de distribució	√		
Impulsar un protocol de procediment que equipari les condicions d'exhibició d'espectacles per a tots els públics a la resta de programació professional.		√	
Dissenyar una campanya publicitària específica per acostar el públic al sector.		√	
Facilitar la promoció de les companyies i difusió del sector.		√	
Fomentar l'ús de les noves tecnologies per a promocionar i donar a conèixer les arts per a tots els públics.		√	
Sensibilitzar als mitjans de comunicació i la crítica perquè tinguin en compte les arts per a tots els públics i en facin una difusió adequada		√	
Afavorir la implicació activa del municipi amb els responsables privats de programació per a tots els públics allò on n'hi hagi		√	
Impulsar la presència			

d'espectacles per a tots els públics en les plataformes d'exhibició actuals.			√
Facilitar l'entrada de companyies de nova creació a la Mostra d'Igualada	√		