INFORME

I CONGRESO ON LINE

SECTOR JAZZ PUNTO CERO

INFORME I CONGRESO ON LINE SECTOR JAZZ PUNTO CERO
Plataforma Jazz España
15 y 16 de diciembre de 2021

"El Jazz en España se organiza"

En los últimos años hemos tenido la oportunidad de ser testigos del crecimiento de la realidad del Jazz en nuestro país. Conocer el sector nos ayuda a entenderlo y fortalecerlo.

El *I Congreso de la Plataforma Jazz España* celebrado online los días 15 y 16 de Diciembre de 2021 que ha reunido a los diversos representantes del sector se ha organizado a través de entrevistas y ponencias y nos ha permitido establecer un primer análisis de la situación del jazz en España y que reflejamos en el siguiente informe.

I. El Impacto de la pandemia.

Los datos apuntan a que el jazz es de los sectores más afectados por la pandemia. Esto se debe principalmente a que nuestro sector está sobre todo compuesto por individuos y pequeñas empresas, y la pandemia ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad. Sin embargo, en el ámbito de las agencias (bookers) y representantes (managers), hemos observado que la pandemia ha potenciado la contratación de talento nacional, ante la imposibilidad de contar con músicos extranjeros, situación que ha promovido el descubrimiento de nuevos talentos, así como, el afianzamiento de aquellos con más trayectoria, mientras que la contratación de nuestro talento para giras internacionales se ha visto reducida y/o cancelada en la mayoría de los casos.

II. La formación académica.

Sobre la pedagogía musical, hemos contado con la participación de representantes de escuelas como *Musikene* en el País Vasco, *Música Creativa* en Madrid o *Esmuva* también en Madrid, que unánimemente recalcan el incremento en los últimos años de matriculaciones para estudios de Jazz y la mayor proporción de mujeres en la carrera vocal.

La pandemia ha transformado la manera de enseñar, incorporando a la enseñanza muchas clases online y a pesar de la necesidad presencial, han podido valorar positivamente incluir este formato en el desarrollo curricular.

También hay que destacar la mayor concentración de escuelas en las capitales en detrimento de localidades más pequeñas.

III. Tejido asociativo.

El desarrollo y crecimiento del tejido asociativo en el ámbito de los músicos está llevando a grandes transformaciones y avances sociales, como el Estatuto del Artista, tan necesario en nuestro país. La importancia de la comisión interministerial por parte del gobierno central, para abordar este y otros asuntos, es una buena noticia, tal como nos explica Guillem Arnedo, Presidente de UdM Unión de Músicos en su panel, ya que se trata de un asunto que no pertenece precisamente al área del Ministerio de Cultura si no a varias otras como Trabajo o Fomento.

El Estatuto, como tal, no se va a implantar a corto plazo, pero se ha avanzado mucho en medidas para temas concretos, como en lo referente al paro de artistas conseguido en los primeros meses de pandemia. Todos señalan la necesidad urgente y prioritaria de regular las empresas de gestión de artistas ya que la pandemia está poniendo de manifiesto la deficiente cobertura laboral con la que cuentan los trabajadores.

Hay unanimidad entre los participantes en recalcar, la precariedad económica y social en la que se mueven los músicos de Jazz, que se han visto profundamente afectados durante la pandemia. La mayor parte de ellos no subsisten con los conciertos y mantienen sus ingresos gracias a otros muchos proyectos que llevan a cabo.

Desde la AIE apoyan específicamente el Jazz con el circuito *AIE en ruta Jazz*, un programa que permite a formaciones y agrupaciones de jazz poder llevar a cabo una serie de conciertos en diferentes espacios.

IV. Los Festivales. Música y Patrimonio.

Desde los Festivales, se constata el aumento de aficionados al Jazz en los últimos diez años. La pandemia nos está dejando otras maneras de disfrutar y consumir la música, pero en su mayoría, los festivales coinciden en reafirmar que el Jazz, como música improvisada, es difícil disfrutarlo en streaming. “El directo” es lo que nos nutre, lo que nos emociona.

Crecen los festivales más pequeños y diseminados por todo el país, ligados muchas veces al abundante patrimonio de ciudades y pueblos. En este punto, hay una coincidencia de criterios en que la música y el patrimonio unidas ofrecen un potencial turístico y cultural, aún por desarrollar.

V. El sector discográfico.

La revolución a las casas discográficas llegó mucho antes de esta pandemia, cuándo comenzó a desaparecer el soporte y nació el consumo de la música en streaming a través de las plataformas musicales. Esto ha representado un cambio radical, las grandes discográficas han ido cerrando sus divisiones de Jazz. A día de hoy, en España, sólo queda un catálogo activo de jazz, el de *Universal.* Las discográficas, tanto *majors* como independientes, han comenzado a diversificar sus servicios hacia funciones de booking, management o producción de conciertos, con el fin de sobrevivir y dar un servicio integral a los músicos. Sin embargo, hay coincidencia en la idea de que las especialización tiene más probabilidades de éxito que la diversificación, o como expresan ambos ponentes en el panel: *"zapatero a tus zapatos"*, recalcando la importancia de que existan las discográficas para dar visibilidad a los trabajos discográficos de los artistas y con más ahínco en el mundo del jazz, ya que ni en plataformas *streaming* ni en redes sociales es posible monetizar este género musical.

VI. Los circuitos públicos y privados.

En el ámbito de los sectores público y privado, en relación a la titularidad de los espacios escénicos, nos encontramos con dos realidades muy distintas, Las salas y clubes de jazz y los teatros o auditorios de titularidad pública.

Los primeros han ido decreciendo, especial y significativamente durante la pandemia, mientras que la programación de jazz en espacios escénicos de titularidad pública, auditorios y teatros, está en aumento. Existe pues, una tendencia a considerar que los conciertos de jazz se programan cada vez más en festivales, ciclos o programaciones públicas, e incluso, aunque en menor medida, también a que se organicen desde asociaciones sin ánimo de lucro. La figura del club o la sala de conciertos privada cada vez escasea más para esta música.

Conclusiones y Líneas de trabajo.
Plataforma Jazz España

“Unir al sector para lograr nuestros objetivos”

1.- Estructuras Asociativas.

En el ánimo de todos los participantes se pone de manifiesto la necesidad imperiosa de aunar el sector y todos los agentes implicados.

Todos coinciden en la necesidad urgente de agrupar el sector, implicando todas sus áreas, para así tener más peso y presencia en el amplio sector de la música y la cultura en general de España, y poder así alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo económico, turístico y social.

Las alianzas entre agentes con necesidades y retos similares; músicos, clubes, discográficas, sector público o festivales, han demostrado ser la clave de la evolución y mejora del sector.

La unión y las relaciones propiciadas por la necesidad de afrontar el reto de la pandemia han sido el ejemplo más contundente y nos indica el camino a recorrer en el futuro.

Todos los entrevistados coinciden en la opinión de que hay una carencia de estructuras asociativas comunes, que las asociaciones existentes en sector del jazz en España deben alcanzar más solidez y estabilidad financiera, así como fomentar que, a su vez, desarrollen la cooperación con las redes internacionales.

2. Industria y patrimonio.

En las conversaciones mantenidas se pone de manifiesto la tendencia, desde hace años, de que el negocio en general de la música de jazz, los conciertos y el discográfico especialmente, se aleja cada vez más de los postulados y el modelo de la Industria Musical, básicamente debido a que cada vez, el jazz, es menos independiente de sus propios recursos y aumenta la dependencia de las ayudas públicas para su supervivencia.

También hay una coincidencia en que el jazz ha obtenido en las últimas décadas un mayor reconocimiento como música patrimonial, como actividad creativa a preservar, como se preserva y fomenta desde la actividad pública otras músicas, como por ejemplo, la música clásica.

Por tanto, se puede resumir que el sector del jazz en su conjunto debe encontrar y reivindicar el apoyo indiscutible a la música de Jazz considerada como patrimonio cultural. Debemos trabajar, como sector, conjuntamente para convencer a las instituciones públicas de la importancia de esta música como expresión contemporánea y establecer cauces específicos de ayudas a la producción novedosa, a la distribución y la difusión de música de jazz y las músicas de su entorno.

3. Internacionalización.

En las entrevistas realizadas en el Congreso, todos los participantes han resaltado la importancia de la internacionalización de la música de jazz española. También hay coincidencia unánime en la alta valoración del nivel creativo actual.

Por tanto, reconociendo la importancia de la internacionalización para la supervivencia de la música de jazz española se echa mucho de menos las escasas herramientas con que contamos en el sector para favorecerla.

En este sentido, se ha comentado por diversos participantes, que los países de nuestro entorno europeo han creado desde hace años diversas herramientas muy eficaces para dar a conocer su música en otros países.

Se pone de manifiesto la evidencia, muy negativa, de que España es uno de los pocos países europeos que no cuenta con una Oficina de Exportación para la música, haciéndose evidente que los organismos públicos encargados de la conservación y la difusión del patrimonio cultural español han descuidado completamente esta tarea que se agrava.

En el caso del jazz, por no tener la consideración de música patrimonial y enmarcando su actividad en un terreno ambiguo, como antes hemos referido, entre la industria, de la que cada día se aleja más, y lo cultural.

Incluso las pocas ayudas que en España existen para la internacionalización de la música, tienen una normativa nada operativa respecto a las necesidades prácticas de la actividad internacional. Por ejemplo, el tiempo de antelación con el que se programan los festivales o conciertos extranjeros es incompatible con el calendario de la normativas españolas, nacionales y autonómicas.

Se ha puesto de manifiesto que conseguir la creación de un organismo de exportación de la música española, que trabaje de forma regular, permanente y con financiación propia, debe ser uno de los objetivos prioritarios del sector.

En este sentido, la capacidad de los festivales de jazz para formalizar intercambios con festivales internacionales y propiciar la presencia española en el exterior es una herramienta que constituye el eje de la internacionalización para la mayoría de los países que cuentan con una oficina de exportación para la música (Francia, Luxemburgo, Italia, Inglaterra, Austria, Alemania, Suiza, Bélgica, entre otros).

4. Próximas iniciativas de la Plataforma Jazz España.

Desde la PJE y tras este primer Congreso On Line sobre el Sector, nos proponemos continuar con el desarrollo de este foro convocando a distintos actores para continuar el debate y el establecimiento de medidas que nos ayuden a mejorar el mundo del jazz español. Este trabajo se hará principalmente a través del **Programa Anual Jazz Punto Cero,** que tiene como objetivo aunar todos los contenidos que como el congreso nos ayudan a conocer e implementar nuestro sector. Este programa anual cuenta con programas de formación, información, networking entre festivales de distintas comunidades autónomas, el propio Congreso Anual y sesiones sobre ecología y sostenibilidad, entre otros temas relevantes, ofreciendo una oferta de contenidos específicos durante el transcurso de todo el año.

Plataforma Jazz España también continúa su labor, eje principal de su actividad desde su nacimiento, **de proponer y facilitar acuerdos entre las instituciones públicas y los diferentes agentes** implicados del sector para fomentar el desarrollo y el impulso del mismo.

Plataforma Jazz España. Enero 2022.