

MERCARTES

MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 12 - 13 DICIEMBRE 2012

Situación, tendencias y retos de las artes escénicas en España.

Informe Mercartes 2012.

12.12.2012 - v.4

1. Presentación

MERCARTES es el mercado bienal del sector de las artes escénicas de España. Su objetivo es facilitar acuerdos comerciales entre los distintos agentes del sector y desarrollar mercado, pero la práctica comercial debe basarse en un análisis adecuado de la situación actual y las tendencias de evolución.

En estos momentos el sector de las artes escénicas atraviesa una tempestad de gran intensidad. El cambio de contexto económico ha comportado un giro importante en la acción de gobierno y un abandono tácito del Estado del Bienestar como paradigma de referencia. La disminución drástica de recursos públicos destinados a las artes escénicas ha obligado al sector a buscar modelos de acción sostenibles en el nuevo contexto y, en esta transición, ha recibido el impacto de medidas fiscales que han distorsionado el proceso y agravado la situación hasta llevar al sector a un estado crítico.

Sin embargo conviene distinguir las **necesidades coyunturales** de las **estructurales**, entre otros motivos, porque a veces ciertas medidas estructurales de la acción de gobierno se aplican disfrazadas de medidas coyunturales. Lo coyuntural siempre aparece con más fuerza y requiere soluciones urgentes para asegurar la supervivencia, pero no debe evitar o frenar que se resuelvan las necesidades estructurales porque la satisfacción de éstas es imprescindible para el desarrollo del sector.

Por este motivo en este **Informe** hemos estructurado los **retos** en dos niveles, los que requieren soluciones urgentes y los que requieren un medio plazo. Los retos propuestos se basan en un **análisis del sector a nivel interno** (fortalezas y debilidades) **y del entorno** (tendencias, oportunidades y amenazas).

Antes del análisis de la situación actual, el **Informe** contiene una síntesis de los progresos más significativos conseguidos durante los treinta años precedentes y los factores que los han hecho posible. Estos factores pueden ser considerados como los principales activos del sector para conseguir los retos que en cada momento se consideren oportunos.

Se trata de un **Informe cualitativo**, sin trabajo de campo, basado en las opiniones de especialistas y representantes de organizaciones públicas y privadas que operan en muchos territorios y en los diversos ámbitos de la cadena de valor. Se basa en la experiencia y en la reflexión permanente sobre ella, en el debate y el contraste de puntos de vista. Un ejemplo de ello es el interés que ha suscitado el debate promovido en LinkedIn, que nos ha permitido tener en cuenta muchos argumentos en la elaboración de este informe.

Para recopilar y contrastar puntos de vista diversos y cualificados se ha realizado, con la metodología *Delphi*, una consulta inicial a los siguientes expertos: Nines Carrascal, Francesc Casadesús, Eduardo Galán, José Manuel Garrido, Pilar López, Xavier Marcè, José Luis Melendo, Carlos Moran y Alfonso Zurro.

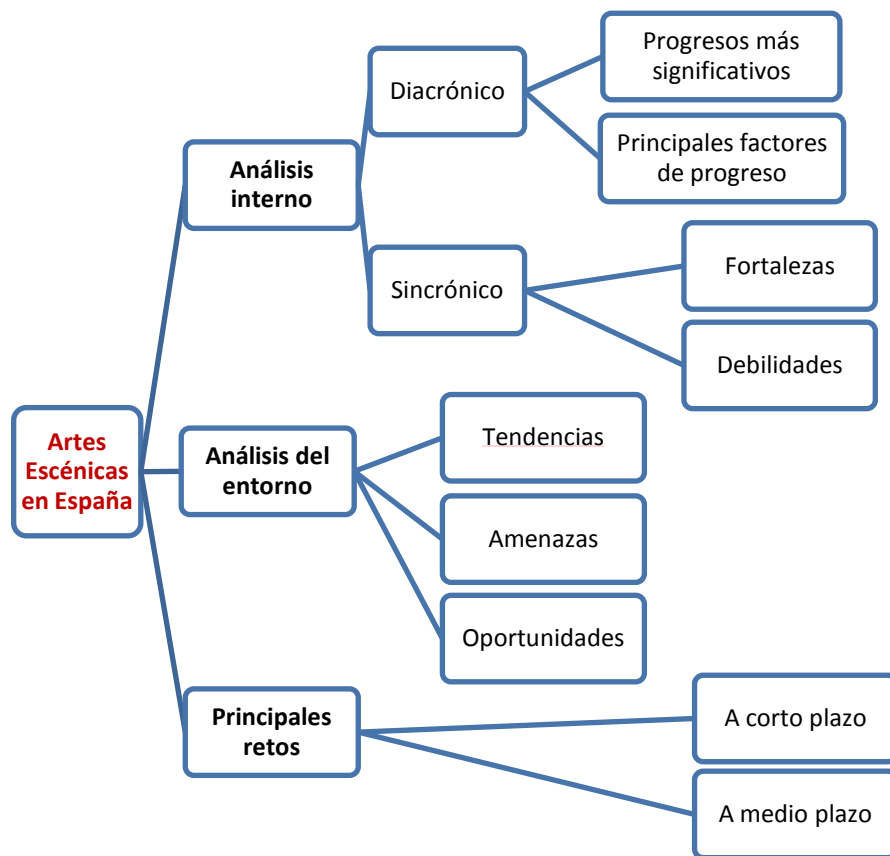
Con las respuestas a las siguientes **preguntas** se ha elaborado un primer borrador:

1. ¿Cuáles son los progresos más significativos que ha experimentado el sector de las artes escénicas en los últimos treinta años? ¿Cuáles han sido los principales factores que han hecho posible este progreso?
2. ¿Cuáles considera que son las debilidades del sector en el momento actual? ¿Y sus principales activos? ¿Cuáles son las tendencias de evolución de las prácticas escénicas en nuestra sociedad?
3. ¿Cuáles son las necesidades que requieren soluciones más urgentes? ¿Qué estrategias puede aplicar el sector de las artes escénicas para impulsar el progreso del sector en el nuevo contexto?

Posteriormente se ha redactado este segundo borrador incorporando las nuevas aportaciones de los expertos a partir de la lectura del primero, teniendo en cuenta también algunos argumentos del debate abierto sobre el tema en LinkedIn. Este segundo borrador ha sido contrastado con representantes de entidades antes de redactar el documento final que se presenta en el acto inaugural de Mercartes.

El objetivo del Informe es aportar un punto de vista contrastado sobre la situación del sector para que las organizaciones escénicas tengan una base común en la toma de decisiones. Hay que tener muy en cuenta la dinámica intensa que vive el sector. En el momento de cerrar el documento se sabe que los teatros de las ciudades de Madrid y Barcelona han tenido durante el mes de octubre una reducción de demanda superior al 30% en relación a al mismo periodo del año anterior. Es difícil hacer una previsión de cuál será la evolución del consumo en los próximos meses. Tal vez el análisis del entorno y los retos a corto plazo deberán ser revisados semestre a semestre, pero consideramos que el análisis estructural y los retos a medio plazo son vigentes hasta nuestra próxima cita de Mercartes 2014.

Los argumentos aportados se han organizado de acuerdo con el siguiente esquema:

El Informe lo firman, en nombre del sector, las entidades que convocan y organizan **MERCARTES** y no contempla conscientemente ningún plan de acción. Señala retos pero no va más allá porque consideramos que no corresponde a **MERCARTES** buscar o proponer soluciones. Aportamos a los responsables de las organizaciones del sector y de las políticas escénicas públicas un marco de análisis que sirva de base para su toma de decisiones.

Pensamos que la estructura de este informe permite actualizar periódicamente sus contenidos para poder evaluar de forma continua la progresión del sector.

2. Análisis diacrónico

2.1. Los logros más significativos

Los expertos coinciden en considerar que durante los últimos treinta años **el sector de las artes escénicas ha progresado intensamente y de forma global**, destacando los siguientes logros:

a. Profesionalización

El punto de partida fueron las prácticas sociales de teatro amateur y la existencia de compañías artísticas independientes, pero la progresiva especialización en el desarrollo de las funciones creativas, técnicas y gerenciales, reforzada por la formación superior ofrecida en centros especializados, ha facilitado la consecución de un alto nivel de profesionalización.

b. Inversión en infraestructuras

Al mismo tiempo muchas administraciones públicas, especialmente en el ámbito local, han invertido notables recursos públicos en la construcción, reforma, ampliación y mantenimiento de infraestructuras escénicas especializadas en la mayor parte del territorio.

c. Desarrollo de una oferta escénica diversificada, accesible y de calidad

La concurrencia de infraestructuras y de producciones profesionales permitió el desarrollo territorial de programaciones estables, la contratación *a caché* de espectáculos, la aplicación de precios políticos a la venta de entradas para asegurar la accesibilidad de todos los públicos y la aportación de recursos propios para cubrir los déficits estructurales de explotación. Para facilitar la gira de las producciones por el máximo de espacios escénicos de proximidad las administraciones autonómicas han creado circuitos y redes de distribución que han fomentado la distribución en el mercado interno de las producciones escénicas de la propia CA.

d. Desarrollo de públicos

El desarrollo progresivo de programaciones escénicas diversas y de calidad, junto con el desarrollo tecnológico de los sistemas de acceso a la información y venta de entradas, han facilitado la activación de la demanda y la formación de públicos regulares. El desarrollo de públicos ha despertado el interés por conocerlos para poder satisfacer sus necesidades y para captar nuevos espectadores.

Por otro lado, la oferta regular de programaciones escénicas en espacios municipales ha llevado a la percepción social del valor público de las artes escénicas y a un cierto reconocimiento de su notable aportación en el desarrollo personal y comunitario.

e. Desarrollo de potencial creativo

Muchas instituciones han aplicado medidas de apoyo a la creación como ayudas, residencias o laboratorios, conscientes de que la creación es el principal activo del sector. Además, las medidas de fomento de la movilidad de creadores en el espacio europeo han significado un mayor acceso a la información y más oportunidades de intercambio y de innovación.

f. Surgimiento y desarrollo de tejido empresarial

La producción escénica se ha desarrollado y diversificado, especialmente a partir de los años noventa, gracias al progresivo incremento de demanda de espectáculos por parte de los espacios escénicos que se iban construyendo. Esto ha favorecido el surgimiento de un gran número de estructuras empresariales de producción escénica privada, la mayoría de pequeño tamaño, y la consolidación de diversas unidades y centros de producción pública.

g. Conciencia de sector y vertebración asociativa

Los profesionales, los espacios escénicos de titularidad pública y las empresas privadas han creado plataformas asociativas para poder coordinar sus estrategias y tener una interlocución conjunta con las instituciones y los demás agentes del sector. El desarrollo de plataformas asociativas con amplia representación de los respectivos ámbitos de actividad ha facilitado la vertebración organizativa y el surgimiento de la conciencia de sector.

h. Creación de riqueza y puestos de trabajo

El incremento de la producción y del consumo escénico ha comportado también un aumento significativo de la aportación del sector al **PIB**, así como una importante creación de **puestos de trabajo**, directos e indirectos, mostrando el valor de las artes escénicas como motor de desarrollo económico.

2.2. Los principales factores de progreso

Los logros apuntados se pueden explicar básicamente por la concurrencia de los siguientes **factores**:

a. Creatividad, innovación y madurez

Además de la creatividad y capacidad de innovación, a lo largo de treinta años de actividad el sector ha adquirido experiencia y madurez para poder seguir desarrollándose satisfactoriamente a pesar de las dificultades del contexto.

b. Ansias de progreso, conciencia colectiva y capacidad de cooperación

El sector de las artes escénicas ha mostrado sus ansias de progreso, su tenacidad, su capacidad de diálogo y de vertebración asociativa que le ha permitido tener una interlocución satisfactoria con las administraciones públicas.

c. Voluntad política de las Administraciones Públicas

Han sido claves las políticas escénicas aplicadas por las diversas administraciones públicas, especialmente en el ámbito local, que, siguiendo el modelo centroeuropeo basado en la consideración de las artes escénicas como servicio público, han focalizado su acción en el desarrollo de oferta y en el fomento de la accesibilidad ciudadana a la misma, a través de cinco ejes de acción:

- la construcción y mantenimiento de infraestructuras escénicas.
- las ayudas a la producción profesional de contenidos escénicos.
- la gestión y financiación de programaciones estables.
- la organización y financiación de redes y circuitos de distribución.
- la interlocución permanente con las asociaciones profesionales y empresariales del sector.

Hay que tener en cuenta que la creación de las CCAA y la **descentralización de las competencias culturales** ha supuesto, además, un impulso importante a las prácticas escénicas por su **valor simbólico** en la creación de identidades territoriales.

3. La situación actual

3.1. Fortalezas

Los progresos apuntados permiten considerar que en el momento actual las principales **fortalezas** del sector que apuntamos brevemente:

a. Talento profesional

El talento artístico, técnico y gerencial de un número significativo de profesionales especializados en creación, producción y exhibición.

b. La existencia de una Red de espacios escénicos de titularidad pública

La existencia de una red de espacios escénicos especializados de titularidad pública de notable calidad y amplia cobertura territorial.

c. La existencia de públicos regulares

El desarrollo de públicos regulares es un activo muy importante que debe ser gestionado de forma adecuada para asegurar su continuidad y su compromiso con la presencia de las artes escénicas en nuestra sociedad.

d. Un tejido empresarial solvente

Un tejido empresarial con capacidad de producir contenidos de calidad y competir en el mercado global.

e. Asociaciones profesionales y empresariales

Unas asociaciones profesionales y empresariales activas que promueven la elaboración y aplicación de estrategias sectoriales, así como la interlocución conjunta con las administraciones competentes.

3.2. Debilidades

A pesar de los progresos señalados, la crisis económica y la consiguiente reducción de aportaciones públicas a las artes escénicas han puesto al descubierto algunas **debilidades** del sector que ya se habían detectado anteriormente y que ahora toman relieve.

a. Modelo de exhibición inestable y rígido

El esfuerzo realizado por las administraciones locales en la construcción y mantenimiento de infraestructuras escénicas no ha ido acompañado de modelos de gestión adecuados. Muchos equipamientos escénicos se han puesto en funcionamiento sin una definición previa de la actividad que debían desarrollar ni de su modelo de gestión. La falta de planificación en el sistema de

exhibición ha llevado, en muchos casos, a aplicar modelos organizativos rígidos y cautivos del procedimiento administrativo que han dificultado la gestión de públicos y la captación de ingresos de taquilla. La falta de modelos de gestión adecuados ha llevado a la reducción de oferta, a pesar del mantenimiento de la demanda, y a resultados de explotación que no son sostenibles en el nuevo contexto económico.

b. Dependencia de la financiación pública.

La transformación y desarrollo del sector ha contado con los recursos aportados por las Administraciones Públicas, que han ido aumentando paulatinamente pero que no han llegado a superar el 50% de la media de los que aportan los países europeos con tradición escénica. Las políticas escénicas desarrolladas han facilitado la acomodación de todos los agentes del sector a una política excesivamente proteccionista que ha reducido la capacidad de riesgo y de posicionamiento crítico. Las políticas de desarrollo de oferta al margen de la demanda han creado una cierta inflación o efecto burbuja en la producción escénica en un mercado estancado y con notable fragmentación geográfica que no puede absorberla. Por otro lado, el elevado proteccionismo en los mercados locales que han aplicado los gobiernos de algunas CCAA ha tenido efectos debilitadores en las compañías en relación a su desarrollo futuro.

c. Atomización empresarial e inexistencia de tercer sector

Los requisitos establecidos en las convocatorias de ayudas y el hecho de que muchas medidas de fomento a la producción no estén supeditadas a criterios de viabilidad de mercado ha llevado a muchos promotores de proyectos escénicos a constituirse como microempresas y a adoptar modelos económicos de subsistencia. Este hecho ha provocado una notable atomización empresarial del sector que dificulta su capacidad competitiva y su desarrollo industrial.

El sistema de ayudas públicas no ha fomentado el desarrollo de un tercer sector basado en la iniciativa privada, sin afán de lucro, altamente profesionalizado, que podría haber asumido un papel muy activo en el desarrollo de prácticas escénicas con valor público, como se deduce de la experiencia de otros países.

d. Déficit de herramientas tecnológicas

El carácter artesano de la producción escénica y la gestión a precario de muchos teatros y auditorios, así como la ausencia de profesionales especializados en marketing y comunicación, no ha fomentado la adopción de metodologías ni instrumentos tecnológicos especializados en gestión de

públicos como las plataformas CRM o las aplicaciones de ticketing que permiten optimizar los resultados.

e. Ausencia de las artes escénicas en el sistema educativo

Se ha conseguido la formación de públicos regulares con la activación de la demanda latente, pero la ausencia de políticas de creación de demanda, como la inexplicable ausencia de las artes escénicas en el sistema educativo, no permite la formación de nuevos públicos. También se acusa falta de coordinación entre las políticas culturales y educativas.

f. Banalización de contenidos e intrusismo profesional

La escasa presencia de las artes escénicas en el sistema educativo y el impacto significativo de los medios de comunicación en la formación de gustos y valores dominantes lleva a que las prácticas de tiempo libre sean cada vez más banales y basadas en la búsqueda del placer momentáneo conseguido sin esfuerzo y, por lo tanto, a que el valor cultural añadido cada vez esté menos presente en la oferta escénica. Constatamos un aumento de la demanda de espectáculos mediáticos con contenidos banales, producidos por industrias que no pretenden servir el interés público y que desplazan a las producciones escénicas de calidad reduciendo su presencia en el mercado.

La creciente banalización de contenidos y la ausencia de un marco regulador que garantice el nivel profesional de los creadores e intérpretes que participan en las producciones escénicas fomentan el intrusismo profesional de famosos mediáticos y de amateurs que sustituyen a los profesionales con tarifas más económicas.

g. Consideración social de que las artes escénicas no son una prioridad

A pesar de la oferta generalizada de programaciones estables, las artes escénicas tienen una visibilidad social reducida y una presencia escasa en los medios de comunicación. La falta de visibilidad y arraigo social impide a las artes escénicas tener un reconocimiento amplio de su valor público y que sean consideradas una prioridad en el desarrollo personal, social y económico.

h. Ausencia de indicadores objetivos y completos

A pesar de que hay fuentes estadísticas que aportan datos regulares sobre las principales magnitudes del sector, no existen datos objetivos, precisos, detallados y permanentes sobre la actividad del sector en sus distintos ámbitos funcionales y territoriales que permitan identificar tendencias. Esto impide tener un cuadro de control preciso de la dinámica del sector y obliga a tomar

decisiones basadas en la intuición y en estimaciones subjetivas con un menor grado de fiabilidad.

i. Insuficiente cooperación público-privada

El sector privado se ha centrado en la producción de contenidos y en la explotación de salas privadas en las grandes ciudades, mientras que el sector público ha gestionado las programaciones en el resto del territorio. Esta especialización funcional ha generado una relación de tipo proveedor-cliente sin que hayan surgido alianzas estratégicas basadas en la cooperación, la coordinación y la asunción de riesgos compartidos.

j. Falta de coordinación de las políticas culturales

Al mismo tiempo la falta de coordinación de las políticas culturales de las diversas administraciones públicas, y la falta de un sistema objetivo de evaluación de resultados, han comportado la aplicación de medidas repetitivas y sujetas a prioridades arbitrarias que han supuesto una alta pérdida de energía de la acción pública.

k. Crecimiento desigual de los sectores escénicos

El desarrollo del sector teatral ha sido muy distinto del de otros sectores escénicos como la danza o el circo por diversas razones, entre ellas las diversas políticas aplicadas respecto a la lengua, la educación artística, los medios de comunicación, etc. El teatro ha desarrollado un notable tejido empresarial mientras que la danza y el circo se han centrado preferentemente en la creación, operan con modelos de producción menos desarrollados y tienen una menor presencia en las programaciones de los espacios escénicos y, consecuentemente, una menor visibilidad social aunque en los últimos años han experimentado un notable progreso en estos aspectos. La música moderna tiene poca presencia en las programaciones estables de los espacios escénicos pero ha conseguido notable éxito en la captación de públicos jóvenes.

l. Poca implicación de los públicos

Aunque el incremento sostenido de oferta ha activado la demanda latente y las estadísticas de espectadores han crecido casi en la misma proporción que aquélla, las políticas de oferta basadas en la disponibilidad de recursos públicos han llevado a consolidar las relaciones estables con los públicos en términos de proveedor-cliente sin fomentar su implicación participativa en la gestión y financiación de las programaciones, teniendo en cuenta que el compromiso de los públicos con sus proveedores habituales de propuestas escénicas es la mayor garantía de futuro.

m. Desencuentro entre las propuestas escénicas y los nuevos espectadores

Se constata un progresivo incremento de la edad media de los espectadores y una acomodación de muchos programadores de espacios escénicos públicos y privados a sus públicos habituales. Al mismo tiempo la mayoría de productores no han actualizado sus estéticas, con lo que la programación predominante se va distanciando de los intereses de las nuevas generaciones de nativos digitales que cada vez están más alejados de la cultura institucional. Esto puede explicar la existencia de un cierto desencuentro entre las programaciones de los espacios escénicos y sus nuevos espectadores potenciales a nivel de contenidos, estéticas, ritmos, espacios y formas de consumo y de comunicación.

4. Análisis del entorno

4.1. Tendencias

La evolución del sector en los próximos años estará condicionada por las **tendencias del entorno** entre las que queremos destacar las siguientes:

a. Inestabilidad del contexto social y económico.

La dinámica intensa del contexto social y económico no permite proyectar su trayectoria evolutiva, pero está claro que tanto las medidas de austeridad como las de reactivación económica que se adopten necesitarán ser aplicadas durante un largo periodo para conseguir sus objetivos. La reducción general del consumo afectará probablemente a las artes escénicas y el precio de las entradas pasará a ser un factor determinante en la decisión de consumo. La inestabilidad, por otro lado, dificulta la definición de estrategias a medio y largo plazo.

b. Abandono progresivo del Estado del Bienestar

El abandono progresivo y latente del Estado del Bienestar como paradigma de referencia y renuncia a un modelo de Estado prestacional lleva a la focalización de la acción pública en la cobertura de necesidades percibidas como básicas por la población y los gobiernos del momento. Es obvia la retirada de recursos destinados a las artes escénicas y el emplazamiento a los agentes culturales a captar financiación privada para sostener su actividad a través del incremento de los ingresos de explotación y de los incentivos fiscales al mecenazgo, pero la previsible falta de sincronización entre la reducción de los presupuestos públicos y la obtención efectiva de ingresos de las nuevas fuentes de financiación dejará al descubierto muchas prestaciones escénicas que ahora eran sostenidas mayoritariamente con fondos públicos. Las nuevas políticas culturales seguramente impulsarán la iniciativa privada con o sin valor público y reducirán sus prestaciones escénicas a un nivel mínimo, cambiando los modelos de gestión, cerrando infraestructuras y prestaciones o cediendo su explotación a promotores privados.

c. Incremento de la competencia de las industrias del ocio.

Las prácticas artísticas compiten con las industrias del ocio en la ocupación del tiempo libre. El consumo de ocio digital está aumentando su cuota de mercado, especialmente en los digitales nativos. La demanda de artes escénicas, el sector cultural menos digitalizado y probablemente menos digitalizable, puede seguir estable si no hay divorcio entre los contenidos ofertados y las estéticas, espacios y formas de consumo de las nuevas generaciones digitales.

d. Incremento de la globalización

La globalización de los mercados también afecta a las artes escénicas. Los mercados habituales de los operadores locales se abren a operadores exteriores que ofrecen producciones muy competitivas. La sobreproducción escénica y la reducción de las programaciones estables dificultan la salida al mercado interno de una parte de los productos escénicos y reducen las oportunidades de los creadores de conseguir la puesta en escena de sus propuestas. La apertura de nuevos mercados, especialmente en los países con economías emergentes, es una opción casi imprescindible en el contexto actual, aunque los procesos de internalización requieren una adecuación de la organización a la nueva línea de actividad.

4.2. Oportunidades

Las tendencias referidas ofrecen a las artes escénicas notables **oportunidades** de desarrollo, entre las que destacamos las siguientes:

a. Internacionalización

La globalización permite a las compañías y productoras ampliar su ámbito de distribución, captar nuevos públicos y establecer alianzas con operadores de otros países. La internacionalización permite paliar la reducción de demanda en el mercado interno, pudiéndose plantear no sólo en términos de venta de representaciones o de derechos de producción sino también como oportunidad de coproducción y de intercambio entre creadores, productores y exhibidores. Sin embargo, la internacionalización como expansión de la actividad de la empresa sólo es viable cuando se ha consolidado un modelo de negocio y se tiene solvencia financiera, nunca en una situación de carencia de recursos económicos. Por otro lado es un proceso con resultados a medio plazo que debe ir precedido de una adecuada planificación estratégica.

b. Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico ofrece nuevas oportunidades a la creación, a la producción y a la distribución de espectáculos. El incremento del uso social de internet y la consolidación de las redes sociales permite una mayor difusión de la actividad escénica y la abertura de nuevos mercados. El progresivo empoderamiento de los públicos internautas ofrece muchas oportunidades para promover su implicación en la gestión de un espacio escénico.

c. Incremento de la necesidad de encuentros en vivo

La digilitación del consumo cultural y el incremento de las relaciones interpersonales en la realidad virtual incrementa la necesidad de encuentros en

vivo. Las artes escénicas como experiencias presenciales tienen muchas oportunidades para cubrir esta demanda creciente.

4.3. Amenazas

Sin embargo, el desarrollo de oportunidades estará condicionado por las siguientes **amenazas**:

a. Impacto progresivo y acumulado de la crisis de consumo

El impacto progresivo y acumulado de la crisis económica, que persiste y no tiene final previsto, en la reducción del consumo y en el cambio de hábitos de la población.

b. Incremento de la fiscalidad

El impacto en el consumo, en la actividad profesional y en el tejido empresarial que pueda tener el incremento de 13 puntos del IVA en el precio de las entradas que ha entrado en vigor a partir de septiembre. Según estudios proyectivos puede comportar una reducción de un 20% de la demanda, una pérdida anual de 3 millones de entradas y de 50 millones de euros, un descenso en la facturación del 30% y, como consecuencia, una pérdida de empleo estructural directo del 10% durante el primer año y del 15% a tres años vista y la desaparición de un 20% de las empresas.

c. Progresiva eliminación de recursos e instituciones gubernamentales

La progresiva eliminación de recursos e instituciones gubernamentales dedicadas al fomento de las artes escénicas debido a la focalización de la acción pública en otros ámbitos de actividad y servicio. Esta medida, justificada como coyuntural para reducir costes estructurales, es de hecho una medida estructural con pocas posibilidades de reversibilidad que pone en riesgo la continuidad de la actividad del sector.

5. Principales retos

Los argumentos apuntados permiten identificar necesidades que requieren soluciones urgentes y líneas de acción a medio plazo.

5.1. A corto plazo

- I. Recuperar el **IVA reducido**.
- II. Mantener una **programación escénica profesional, estable, diversificada y de calidad en los espacios escénicos de titularidad pública** con la aplicación de **modelos de exhibición sostenibles** que permitan la gestión de los ingresos de taquilla y de otros ingresos de explotación.
- III. Desarrollar un nuevo **modelo de financiación de la creación y la producción profesional**, adecuado a las necesidades del momento actual y con suficientes recursos económicos, que garantice la **presencia en el mercado de producciones escénicas de calidad**.
- IV. Elaborar y aplicar un **sistema de indicadores** preciso y global que permita conocer de forma permanente la situación del sector en cada CA y en el conjunto del Estado para poder **definir e implementar estrategias sectoriales eficientes** basadas en el análisis continuo de la realidad.

5.2. A medio plazo

- I. **Consolidar la demanda**, formando nuevos públicos, reforzando la vinculación y compromiso de los actuales con sus espacios escénicos de referencia e incorporando plenamente las artes escénicas en el sistema educativo, para que **los ciudadanos aprecien el valor de las artes escénicas** en el desarrollo personal, social y económico y que las consideren una práctica cultural imprescindible.
- II. **Potenciar la creación y la innovación** como principales activos del sector para conseguir la máxima calidad y capacidad competitiva en el mercado global.
- III. **Fortalecer y consolidar a las industrias escénicas** con políticas públicas adecuadas para disponer de un tejido empresarial solvente, facilitando los procesos de concentración empresarial en la producción de contenidos escénicos para conseguir mayor productividad, solvencia empresarial y capacidad de riesgo.
- IV. Fomentar el desarrollo y arraigo social de las **prácticas escénicas amateur** como base del sistema escénico y el desarrollo de un **tercer sector**

profesionalizado y sin ánimo de lucro que desarrolle proyectos escénicos de interés público.

- V. Posibilitar una mayor **cooperación público-privada** en la planificación y gestión de estrategias y proyectos, optimizando los recursos y compartiendo riesgos, para fomentar un **desarrollo sostenible del sector**.
- VI. Promover la existencia de una **norma jurídica** que defina los **derechos escénicos y culturales de los ciudadanos y las prestaciones básicas** que deben garantizar las administraciones públicas.

6. Créditos

Comité Organizador de Mercartes 2012: Juan Carlos Rubio, Jesús Cimarro, Joan Muñoz, Anabel Enrique, José García Ávila, Inés Novales, José Manuel del Río, Eduardo López Velasco, Irene Pardo e Isabel Pérez.

Grupo de trabajo para la elaboración del Informe: Jesús Cimarro, Isabel Pérez y Jaume Colomer.

Expertos consultados: Nines Carrascal, Francesc Casadesús, Eduardo Galán, José Manuel Garrido, Pilar López, Xavier Marcè, José Luis Melendo, Carlos Moran y Alfonso Zurro.

Entidades que han hecho aportaciones durante el contraste: Faeteda, La Red y AAT.