

<< Música 4 >>

E. Gandiaga

Área 2- Creación y Expresión Artística

2. Arloa: Sormen eta Espresio Artistikoa

(Versión en castellano)

Junio, 2003ko ekaina

ORIENTACIONES PARA EL ANALISIS Y VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL Y FUTURA DE LA MUSICA

INTRODUCCION

En las ponencias presentadas para el apartado de la música del Plan Vasco de la Cultura, se ha hecho un análisis exhaustivo de la música clásica en todas sus vertientes, desde la formación, creación , difusión... etc. , sin embargo es necesario señalar que la Música que se desarrolla en nuestra Comunidad abarca otras músicas, la música tradicional, la música moderna o pop-rock, jazz, world music..

Es un sector que comprende no solo un gran número de intérpretes , sino que tiene una enorme vitalidad que se manifiesta en los numerosos conciertos, festivales, agrupaciones, grabaciones, discográficas, empresas relacionadas con todo ello (sonorización, iluminación, infraestructura...), editoriales, comercio... hace de la “música no clásica” uno de los sectores mas vitales y a la vez mas desconocidos del mundo cultural del País Vasco.

Sin embargo, es posiblemente en este sector en donde la música constituye el mejor reflejo de los pueblos, solamente nos tenemos que fijar en las señas de identidad que la música supone para Irlanda, o el caso de la música gallega .

Es en la música popular y en su evolución donde podemos encontrar el valor añadido de una característica identificadora del País Vasco.

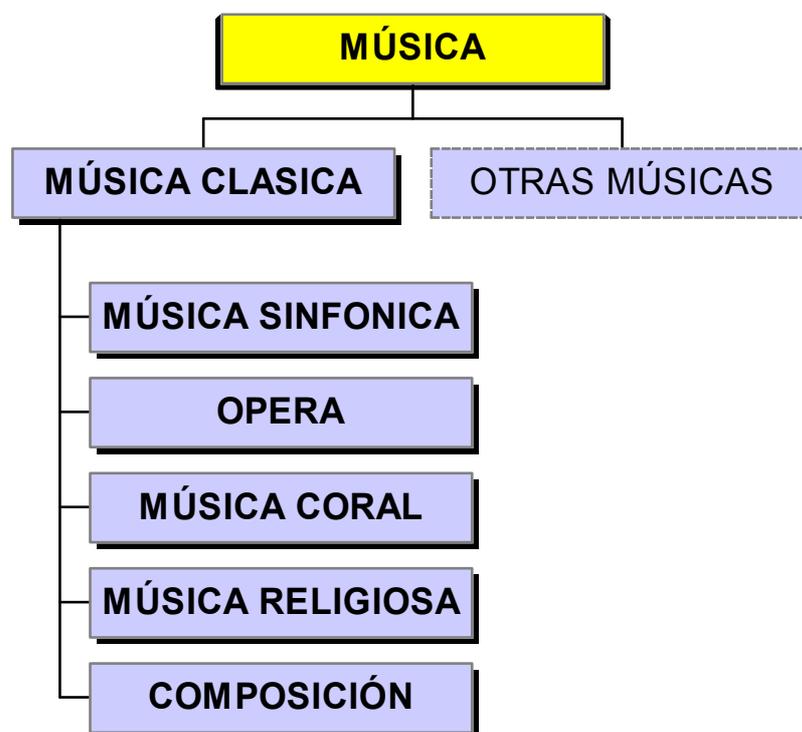
Tenemos que ser conscientes de que la música en todas sus vertientes comprenden un gran número de agentes, cada uno con unas características muy específicas y con unas complejidades de sector dignas de estudios pormenorizados.

No se puede entender la música como algo abstracto que comienza y finaliza en el momento de la creación por parte de un compositor, sino que esta es simplemente el comienzo de una cadena que constituye la industria cultural.

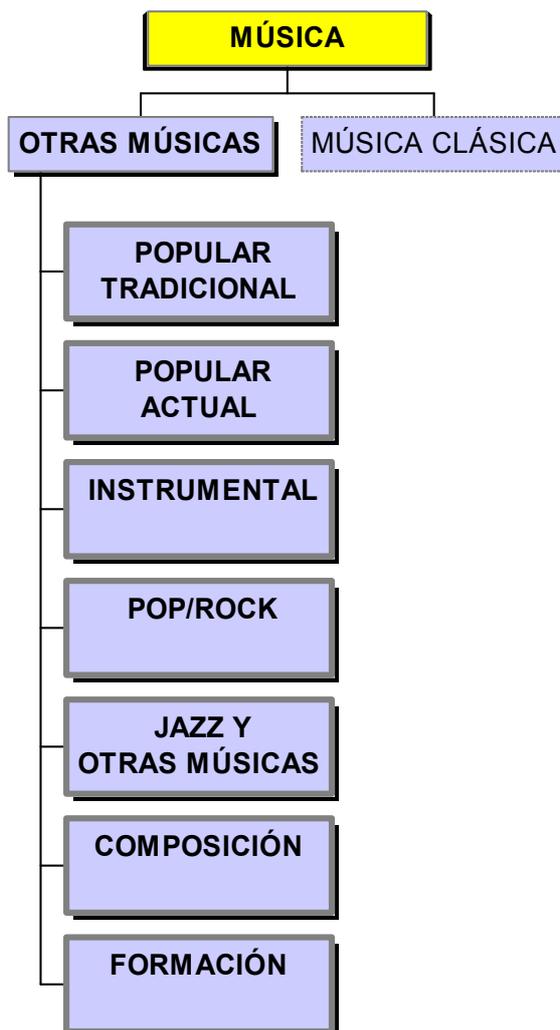
Interviene el compositor, el grupo que la interpreta, el estudio que la graba, la discográfica que lo edita, la imprenta que hace los carteles promocionales, el agente de prensa que elabora el dossier, el promotor que vende el concierto, el organizador del concierto, institucional o privado, las empresas que intervienen en un espectáculo con escenarios, sonido, luz, vallas, camerinos, personal de seguridad, la S.G.A.E., que recauda los impuestos de los autores, los medios de comunicación que difunden, realizan la crítica del acto y... el público – usuario – consumidor , como meta final de esa composición.

Ni que decir que además quedan aspectos sin reflejar en el simple hecho de poner en manos del ciudadano una canción, como son la enseñanza, la infraestructura, la difusión... de lo que supone la música para un pueblo.

Englobamos en otras músicas las no incluidas en el apartado de música clásica o culta.

LA MÚSICA POPULAR

Es con la aparición del Ez dok amairu cuando el panorama de la música vasca da un giro y se actualiza logrando implantarse entre el público vasco la canción vasca, de forma paralela a la aparición de la nova canço catalana.

Los fenómenos del pop/rock, la aparición del rock radical vasco, posiblemente la vertiente musical con mas difusión fuera del País Vasco, y de otras disciplinas como el jazz, blues y en menor medida las fusiones dentro de la world music que se están produciendo configuran un panorama de la música actual vasca que goza de una incierta salud.

Existen en la actualidad formaciones musicales que en su ámbito no solo constituyen un referente en Euskadi, sino que son invitados a participar en giras, festivales de primera línea Oskorri, Kepa Junkera, Oreka Tx, Su Ta Gar .

Mención aparte merece la aparición del pop vasco, con bandas potentes como Duncan Dhu, en los años ochenta o en la actualidad La Oreja de Van Gogh, Alex Ubago... que, aunque con un tipo de música mas universal, reflejan el panorama de la música moderna que en el último catalogo del Gobierno Vasco de las Músicas de Euskadi incluye nada menos que a doscientos grupos de todos los estilos.

Hay que señalar que existen mas grupos, muchos de ellos con escasa vocación real de continuidad, con una vida efímera, pero que en cualquier caso cumplen una función como etapa de formación de los músicos. El gran número tanto de grupos como de músicos augura la consolidación de alguno de ellos.

LINEAS DE ACTUACION GENERALES

FORMACION E INVESTIGACION

En estas músicas la formación es básicamente autodidacta, aunque en la actualidad y debido a la labor desarrollada por Escuelas de Música, Academias y Conservatorios, la formación musical se ha generalizado, de ahí la aparición de nuevas bandas de música, grupos de txistu, trikitixa, formaciones de jazz... etc. Con un nivel de formación muy elevado.

Posiblemente el capítulo de formación esté, para estas disciplinas musicales, debidamente cubiertas, pero sí es evidente que a todas estas formaciones y ejecutantes hay que darles opciones de poder interpretar su música, es decir, locales de actuación.

Fenómenos como el regreso de las bandas de música, desaparecidas de las nóminas de los ayuntamientos, a través de sociedad o colectivos populares, las fanfarrias que con una primera intención de participar en fiestas se han ido consolidando con formaciones estables.

La música moderna, el pop/rock, merece mención aparte, con cientos de grupos existentes, autodidactas y cuyas mayores demandas son los locales de ensayos y lugares para la interpretación.

La investigación musical popular ha estado referida en mayor medida a la relativa a las tradiciones folklóricas, a la recuperación y en ocasiones actualización de nuestro patrimonio.

DIFUSION

Es uno de los capítulos mas importantes de la creación musical, la difusión del propio proyecto, la relaciones con los medios de comunicación y la búsqueda de la implicación de los mismos en nuestro proyecto.

El sector debe buscar la manera de hacer que el proyecto sea atractivo para los medios. Si nos referimos a los medios de titularidad pública siempre podremos invocar el interés general, pero es bien cierto que sería mas fácil si consiguiéramos que lo que ofertamos fuera de interés para los propios medios.

No es difícil, y en los últimos tiempos hemos podido observar como poco a poco sectores de la cultura se hacen un notable eco en los medios.

El mundo de las Artes Plásticas, el Cine, la Opera, el Teatro tienen un gran hueco en los medios, y también la música popular, ahora bien sería necesario incrementar esa presencia, pero a base de hacer interesante, para el medio, su difusión.

Los fenómenos musicales – mediáticos – económicos como los Rolling Stones son una muestra, aunque evidentemente una excepción, de que la música rock, como cualquier otra de la música popular puede tener una gran repercusión mediática.

Si la difusión a través de los medios de comunicación es importante, no lo es menos la llevada a cabo directamente por medios institucionales. La experiencia de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco referente a los Sonidos de Euskadi, pudiera ser la base de una difusión amplia y completa de la música vasca.

La difusión a través de la participación en Ferias especializadas y la creación de una página web de la música, permitiendo aprovechar la fortaleza de Internet para difundir la música creada en el País Vasco, bien pudieran constituir caminos eficaces de actuación.

LINEAS DE ACTUACIÓN

Se proponen la siguientes líneas de actuación

1. Potenciación en los medios públicos, Radio y Televisión, de programas de difusión de la música, de todas las músicas.
2. Potenciación de la página web de la música llevada a cabo por la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, con inclusión de todas las músicas y de todos los sectores implicados, constituyendo una guía-revista universal. Hacerlo en varios idiomas de tal forma que sirva para todo el mundo.
3. Presencia de la músicas de Euskadi en la Ferias especializadas de los diversos sectores, al igual que en la actualidad se lleva acabo con las Ferias de Vic, Cannes y el Womex,
4. Involucrar a otros Departamentos y Consejerías del Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos, organismos oficiales, para que incorporen la música vasca en cualquier vertiente, para sus diversas promociones.
5. Aprovechar el valor añadido y positivo de las diversas iniciativas musicales que se llevan a cabo en Euskadi (Turismo del Gobierno Vasco lleva a cabo desde hace años la campaña de jazz en Euskadi con los Festivales de Getxo, Vitoria y San Sebastián).
6. Incluir en la campaña de Músicas de Euskadi , que incluye la música pop/rock, folk, nuevas músicas, las correspondientes a la música clásica, coral....
7. Crear alrededor de la música popular la atención mediática, tal y como se lleva a cabo para las artes plásticas, el teatro o el cine.
8. Realizar un catálogo de las revistas , prensa especializada, programas de radio, televisión, de los críticos ... e insertarlos en la página web, dando posibilidad de enlazar con cada uno de ellos.

CREACION

1. Estudio de la situación de la composición en el País Vasco, crear un registro de compositores e incluirlos en la página web de las músicas
2. Pedir la colaboración del servicio vasco de Bibliotecas para recuperar el patrimonio musical, y centralizar en Eresbil la documentación musical existente.
3. Estudio de la experiencia de los bachilleratos musicales como viveros de nuevos interpretes y de publico preparado.

INFRAESTRUCTURAS

1. Realización del mapa de las infraestructuras musicales del País Vasco, tanto las correspondientes a la música clásica, como a la coral, religiosa, ya pop rock así como los equipamientos multifuncionales (frontones, polideportivos..)
2. Realizar un estudio de las carencias, a nivel de infraestructura, que se observa en la Comunidad y que impiden que Euskadi esté dentro de los circuitos de música moderna de Europa.
3. Estudio de los pequeños locales existentes para la difusión de la música moderna, necesidades y adaptación de la legislación.
4. Establecer directrices para que se tengan en cuenta a la hora de construir equipamientos deportivos o de cualquier otro tipo capaces de albergar un gran número de espectadores, que esos espacios puedan ser utilizados para la celebración de conciertos. Las condiciones acústicas, las características del público espectador y otros detalles son fácilmente solucionables en plano y permite a muchos pueblos disponer de verdaderos equipamientos multifuncionales.

LEGISLACION

1. Incluir en las subvenciones de Sarea las actuaciones musicales que se llevan a cabo en los teatros.
2. Establecer ayudas para la programación de música en los teatros municipales
3. Estudio de los temas impositivos de los artistas/interpretes
4. Rebaja del IVA de los grabaciones fonográficas
5. Poner en marcha una eficaz Ley de Mecenazgo

ACCION DE GOBIERNO

1. Incorporar de forma sistemática la música en las campañas que las diversas Consejerías llevan a cabo para difundir sus diferentes áreas, del mismo modo que se hace con la cocina vasca, los museos...
2. Potenciar la audioteclas en el sistema bibliotecario de Euskadi, e incluir los Cd de música vasca en las mismas condiciones de subvención que la adquisición de libros.
3. Potenciar el asociacionismo profesional de los diversos sectores.
4. Realizar estudios sobre los agentes de cada sector de la producción de la música y de las necesidades de formación, investigación... en cada una de ellas.
5. Potenciar la iniciativa privada en la difusión de la música y actuar de forma subsidiaria la Administración, es decir, llegar donde la iniciativa privada no llega y en aquellos aspectos considerados de interés general.
6. Acción contra la piratería callejera con la intensificación de los controles a cargo de la Policía Local y la Ertzantza
7. Campañas de concienciación en contra de la piratería privada.
8. Potenciar la creación de una Feria de la Música de Euskadi en diferente época que la Feria del Libro y disco vasco de Durango.
9. Potenciar la presencia de discográficas en los festivales vascos de música.

10. Realizar un estudio en profundidad del sector de la música, en todas sus ramas y en todas sus vertientes, analizar desde el punto de vista de industria de la música y la economía el peso del sector de la música en la economía vasca.

MERCADO

1. Realizar un estudio de mercado del espectador, del público. Analizar los diferentes públicos de las diferentes músicas, la clásica, la popular, el rock....
2. Estudio de las áreas limítrofes del País Vasco del público potencial de nuestros espectáculos. Diseño de una estrategia de comunicación en esas áreas normalmente desatendidas. Para hacernos una idea del entorno de los 100-200 km, es decir 1-2 horas de camino, existe un potencial de cerca de dos millones de habitantes (Iparralde, Navarra, La Rioja, Burgos, Cantabria) .

PRODUCCION

1. Crear un registro oficial del sector de la producción que contribuya a eliminar el intrusismo y la competencia desleal y que sea promocionado insertándola en la página web.

DIFUSIÓN

1. Realizar el mapa de todos los festivales, ferias ... y acontecimientos cíclicos existentes en el País Vasco. Incluirlos en la página web creando enlaces a los propios festivales. El conocimiento de lo existente servirá para la mejor programación de los diversos agentes
2. Potenciar las políticas culturales en los pueblos como base de nuevos espectadores.

OTRAS ACCIONES

1. Acuerdos con otras Comunidades para establecer intercambios en los circuitos musicales de todas las disciplinas.
2. Acuerdos con otros países para el intercambio de músicos, similar al que se ha llevado a cabo con Quebec para una gira teatral. Los festivales existentes en Euskadi dan posibilidades de espacios para los intercambios
3. Premios de la música de Euskadi, a igual que existe los premios de teatro, de cine o literatura
4. Estudio de la situación de los derechos de autor en Euskadi.
5. Estudio del constante incremento de costes para la organización de música en vivo, tanto a nivel de pequeñas salas como de grandes espectáculos.

NOTA FINAL

Hay que señalar que lo expresado en este informe es solamente un apunte, incompleto, de realidad de la música popular en el País Vasco y que refleja la necesidad de elaborar sendas ponencias a cargo de especialistas del sector que puedan arrojar luz sobre el presente y el futuro de la música popular, en todas sus vertientes.

La variedad de la música popular exige un estudio mas completo, profundizar por ejemplo en la desaparición de los chotees y los intentos por recuperarlos, la potenciación de la trikitixa, el mestizaje de la txalaparta con el taiko japonés, el fenómeno del pop vasco, el presente del rock radical, los festivales, la infraestructuras, el público, la búsqueda de un sonido, instrumento que proyecte al música vasca en el exterior... son asuntos que requieren una reflexión mas profunda.

Getxo a 16 de julio de 2003

Eugenio Gandiaga