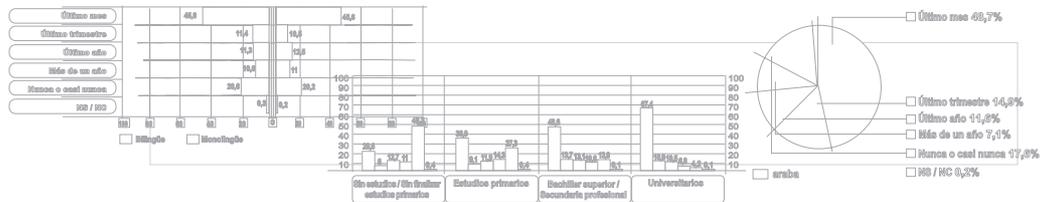

ESTADÍSTICA

Productores de Artes Escénicas

Índice

	Introducción metodológica	3
1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES	5
	1.1. El mapa de los productores de artes escénicas	5
	1.2. Trayectoria	5
2.	DIMENSIÓN ECONÓMICA	7
	2.1. Ingresos y gastos	7
	2.2. Empleo	9
3.	ACTIVIDAD	12
	3.1. Producción	12
	3.1.1. Teatro	12
	3.1.2. Danza	15
	3.2. Representaciones	16
	3.2.1. Teatro	16
	3.2.2. Danza	18

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

El objetivo de la puesta en marcha de la Estadística de las Artes ha sido el de conocer la realidad que viven los sectores de las artes escénicas, la música y las artes visuales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se ha querido determinar con exactitud el mapa de los agentes (su ubicación en el territorio, el año de fundación) y caracterizar su actividad económica, el empleo que generan y su actividad productiva.

Se trata de la primera vez que se realiza un estudio de este tipo en la CAE con la relevancia que tiene en un ámbito, el cultural, caracterizado por una escasez de información estadística y por la necesidad de establecer un método estándar de recogida de información que permita establecer comparaciones (entre sectores, con otras realidades territoriales) y facilite la toma de decisiones por parte de todos los agentes, públicos y privados, que forman parte de estos sectores.

Por el hecho de tratarse de la primera edición, en esta ocasión los esfuerzos se han centrado en el propio diseño de la operación y en la elaboración del censo de agentes. Con las posteriores ediciones se irá consolidando un corpus de datos que permitirá realizar análisis de la evolución temporal de los sectores.

La importancia que ha adquirido la fase de diseño se ha traducido en una amplia fase participativa en la que se ha invitado a las distintas asociaciones, representativas de cada sector, a aportar su conocimiento, comentarios y propuestas con el fin de ajustar el diseño de los cuestionarios y depurar los censos de agentes.

El año de referencia de la información recogida es el 2007. Este es un dato que cabe tener presente debido a los cambios que se han producido desde esta fecha hasta la actualidad, transformaciones de tal envergadura que en cierto sentido están marcando un cambio de ciclo. A parte del contexto de crisis económica global, las artes (artes escénicas, música, artes visuales) son especialmente sensibles al impacto de las nuevas tecnologías a todos los niveles (tipo de estructura empresarial, tipo y volumen de actividad, distribución, etc.). Es en este sentido que datos de 2007 pueden no reflejar realidades nuevas propias de la actualidad.

Ficha técnica

Denominación de la operación	Estadística de Industrias Culturales – Productores de Artes Escénicas
Estatus de la operación	Oficializada por el Eustat
Periodicidad	Bienal
Clase de operación	Operación censal
Periodo de recogida de la información	Septiembre 08 – Mayo 09
Año de referencia de la información	2007
Empresa encargada de la realización del trabajo de campo	Ikertalde Grupo Consultor
Asociaciones consultadas	Eskena (teatro) APDPV – antes ADDE- (danza)

Definiciones conceptuales

Para delimitar el alcance del estudio de los agentes productores de artes escénicas se han establecido una serie de definiciones y criterios básicos.

Se define como agente productor de artes escénicas toda entidad pública o privada, con sede en la CAE, bajo cuya iniciativa y responsabilidad se produce una obra escénica de cualquier género (teatro, danza, ópera, circo, magia, teatro musical, títeres y marionetas, teatro de calle y otros géneros escénicos minoritarios). Son, por lo tanto, agentes productores de artes escénicas las compañías de teatro y danza.

Se han establecido los siguientes criterios para elaborar el censo:

- Solamente se han considerado los agentes productores profesionales, quedando excluidas todas las formaciones de tipo amateur. Se entiende por profesionales aquellos agentes que tengan la producción escénica como una práctica habitual y remunerada que constituya su principal *modus vivendi*.
- Solamente se han considerado los agentes productores que hayan producido o explotado algún espectáculo como mínimo durante los últimos tres años (2005–2007) y que hayan realizado un mínimo de seis representaciones durante el año 2007.

Censo y nivel de respuesta

El censo final ha incluido a un total de 68 agentes, 50 compañías de teatro y 18 de danza. Se ha obtenido un nivel de respuesta del 90%, con un 10% de respuestas estimadas.

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES

La producción escénica en la CAE está protagonizada por las compañías de teatro y danza residentes en el territorio. Aunque entre ellas comparten características básicas (se trata en su totalidad de iniciativas de carácter privado) también se perfila un amplio abanico de diferencias en lo que respecta, por ejemplo, a su trayectoria y actividad.

1.1. EL MAPA DE LOS PRODUCTORES DE ARTES ESCÉNICAS

En la CAE se contabilizan un total de 68 compañías repartidas por todo el territorio, 50 de ellas dedicadas al teatro y 18 a la danza.

Gipuzkoa es el territorio histórico que más compañías acoge, casi la mitad (33). En segundo lugar, en Bizkaia se ubican un total de 26 compañías y Araba es el que cuenta con un número menor (9).

Figura 1. Número de compañías por tipología de compañía y Territorio Histórico. 2007

Tipología de compañía	Araba		Bizkaia		Gipuzkoa		TOTAL	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Teatro	7	77,8%	19	73,1%	24	72,7%	50	73,5%
Danza	2	22,2%	7	26,9%	9	27,3%	18	26,5%
TOTAL	9	100,0%	26	100,0%	33	100,0%	68	100,0%

1.2. TRAYECTORIA

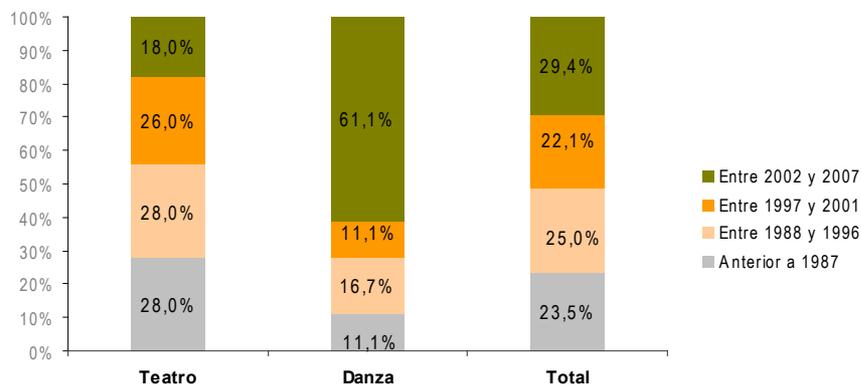
El hecho de contar con compañías de teatro de trayectorias de más de veinte años junto con compañías de creación reciente dibuja un sector maduro con dinámicas plenamente estabilizadas.

Sobre el total de compañías se constata una plena constancia a lo largo del tiempo en la creación de colectivos. En todas las décadas se han ido poniendo en marcha nuevas compañías, con un ligero repunte en los años más recientes (entre 2002 y 2007). Entre las compañías de teatro se pueda hablar, por un lado, de un importante grueso de compañías con trayectorias consolidadas, nacidas antes de la mitad de la década de los noventa (sumando los periodos de entre 1988 y

1996 y anteriores a 1987), representando el 56% de las compañías de teatro que existen en la CAE. Por otro lado, los datos también apuntan a una tendencia renovadora del sector ya que se contabilizan un total de 22 compañías (el 44% restante) con menos de diez años de trayectoria.

Entre las compañías de danza se dan, en cambio, tendencias diferentes. La gran mayoría, el 61,1%, han sido creadas los últimos años (entre 2002 y 2007), frente al 38,9% restante que iniciaron su actividad antes de 2001. Así, deberá tenerse presente que un buen número de compañías de danza no superan los cinco años de actividad constante, factor que puede ser explicativo del grado de implantación de estas compañías en los circuitos escénicos de la CAE.

Figura 2. Compañías por año de inicio de la actividad. 2007

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

2.1. INGRESOS Y GASTOS

El volumen total de ingresos de las compañías de teatro y danza se sitúa en torno a los 11,5 millones de euros y los 1,3 millones respectivamente. Sin embargo, una lectura detallada de los datos permite diferenciar en qué medida las aportaciones públicas posibilitan equilibrar los presupuestos.

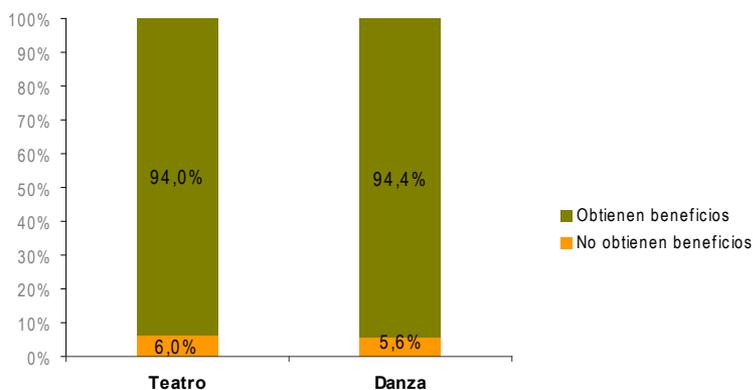
Las compañías de teatro de la CAE se sitúan con unos ingresos cercanos a los 11,5 millones de euros, una cifra ligeramente mayor a los gastos que supone un balance global positivo de 1,1 millones de euros.

El resultado global positivo de las compañías de danza no debe esconder una realidad del sector muy distinta. Estos balances no son la plasmación de actividades lucrativas; todo lo contrario: es la propia fragilidad del sector (poca o nula capacidad de endeudamiento, elevada «autoexplotación», precariedad laboral) y el papel de las subvenciones lo que provoca una tendencia al equilibrio.

Figura 3. Ingresos y gastos de los agentes por tipología (euros). 2007

	Teatro	Danza	TOTAL
Ingresos	11.493.863	1.313.985	12.807.848
Gastos	10.360.867	1.254.278	11.615.146

Figura 4. Balance de ingresos y gastos de las compañías de teatro y danza. 2007

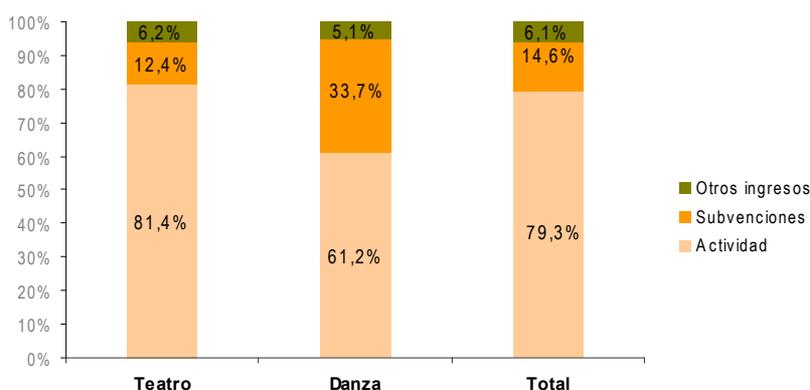
Los ingresos de las compañías de teatro y danza provienen principalmente de su actividad (el 79,3%), concepto que incluye tanto el caché de la compañía como los ingresos que se obtienen por el porcentaje de taquilla pactado con el programador. Las subvenciones públicas suponen la segunda fuente de ingresos, con un porcentaje que alcanza el 14,6% del total. Finalmente, el 6,1% restante corresponde a ingresos relativos al patrocinio o a la coproducción.

Si se tiene en cuenta que una parte importante de los programadores (en el caso de la CAE todos) son públicos, más allá de las ayudas directas que se dan a través de las subvenciones, la administración pública también presta un apoyo indirecto destacado a través de los porcentajes de taquilla pactados con las compañías.

Más del 80% de los ingresos de las compañías de teatro son resultado de su actividad y un 6,2% son fruto de patrocinios o coproducciones. Así, el grado de autofinanciación (peso de los ingresos no provenientes de subvención) de las compañías de teatro se sitúa en un significativo 87,6%.

Las compañías de danza presentan un grado de autofinanciación del 66,3%, que se explica por un importante peso en términos relativos de las ayudas públicas (del 33,7%). Los otros ingresos (básicamente patrocinios o coproducciones) se mantienen estables en torno al 5% del total.

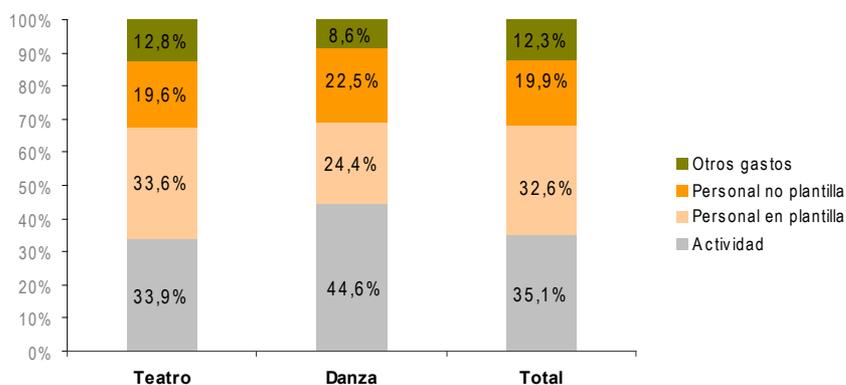
Figura 5. Ingresos de las compañías de teatro y danza por concepto del ingreso y tipología (euros). 2007

Más de la mitad de los gastos de las compañías corresponde al personal (52,5%), considerando tanto el personal en plantilla como el personal externo. El segundo concepto con mayor gasto es el relativo a la actividad.

Las compañías de teatro tienen un gasto de actividad de casi el 34% sobre el total y la suma del de personal llega al 53,2%. El peso del gasto relativo a la actividad es mayor en el caso de las compañías de danza y menor el gasto perteneciente al personal. La dimensión de las compañías de danza, con plantillas reducidas, explica el mayor peso que adquieren los gastos de actividad en la cuenta de resultados de esta tipología de compañías.

Figura 6. Gastos de las compañías de teatro y danza por concepto del gasto y tipología (euros). 2007

2.2. EMPLEO

Las compañías de teatro y danza de la CAE generan más de 180 puestos de trabajo directos, considerando un cálculo equivalente a trabajadores a tiempo completo durante todo un año. La mayoría de estos puestos de trabajo corresponden a personal artístico (62,6%) —actores, bailarines, músicos, directores...—, seguido del personal de gestión (26,4%) —gerentes, administrativos, contables...— y personal técnico (9,6%) —sonido, iluminación, montaje, vestuario...—.

Las compañías de teatro generan 165,2 puestos de trabajo directo (se trata de un cálculo de trabajadores equivalentes a jornada completa) y las compañías de danza 18,4 puestos de trabajo. Cabe tener en cuenta que, por un lado, hay más compañías de teatro (50 agentes productores) y, por el otro lado, éstas son de mayor dimensión (3,3 trabajadores de media).

Si bien es cierto que los 18,4 puestos de trabajo que generan las 18 compañías de danza no equivalen a 18 personas (se trata de un cálculo de trabajadores a tiempo completo; por lo tanto,

incluye la participación de más personas a tiempo parcial), la estructura organizativa del sector se caracteriza en gran medida por proyectos unipersonales (por lo que respeta a una dedicación profesional completa) que crecen en función de las necesidades y posibilidades derivadas de las producciones.

Figura 7. Trabajadores de los agentes productores de artes escénicas por tipología (trabajadores equivalentes a jornada completa). 2007

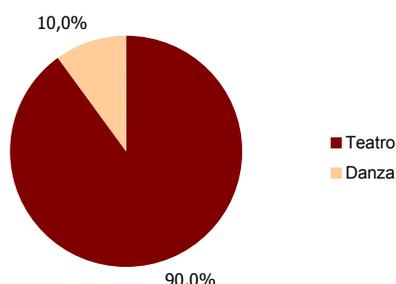

Figura 8. Empleo absoluto (trabajadores equivalentes a jornada completa) y media de empleo generado de las productoras por tipología. 2007

	Teatro	Danza	TOTAL
Trabajadores (equivalentes a jornada completa)	165,2	18,4	183,6
Media	3,3	1,0	2,7

En ambos casos, el personal artístico es el que tiene mayor peso, el 72% de los trabajadores en el caso de las compañías de danza y más del 60% en las de teatro. El personal encargado de la gestión alcanza en las compañías de teatro el 27% del total de trabajadores y en las de danza el 20,3%, hecho atribuible a las necesidades que conlleva la gestión de espectáculos de dimensiones distintas. Por tipo de contratación, el empleo generado por los productores teatrales es mayoritariamente de carácter fijo (59,2%).

En cambio, los puestos de trabajo generados por las compañías de danza son en mayor medida de tipo eventual (57,0%), dado que estas compañías, como ya ha quedado apuntado anteriormente, disponen de estructuras muy pequeñas que cuentan con colaboraciones esporádicas para llevar a cabo sus proyectos artísticos.

Figura 9. Trabajadores de las compañías de teatro y danza por dedicación y tipología (trabajadores equivalentes a jornada completa). 2007

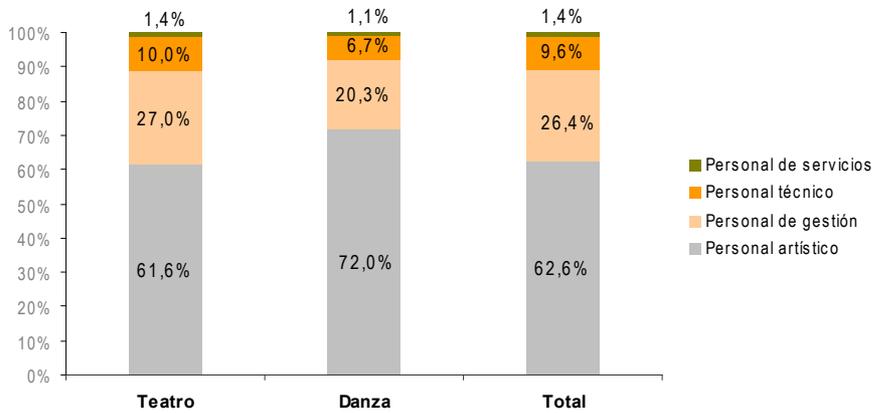
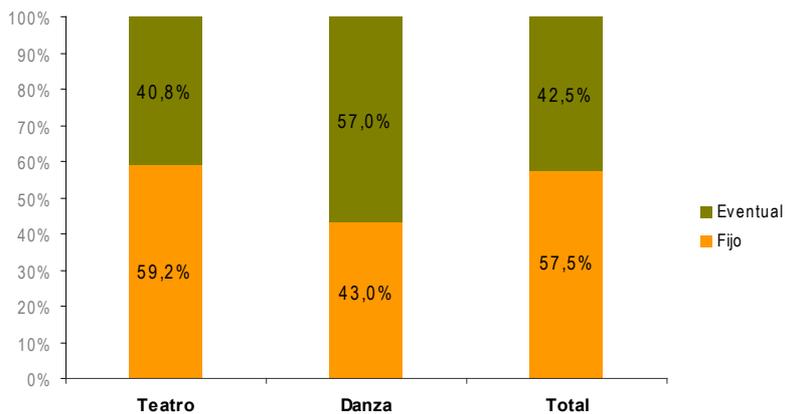

Figura 10. Trabajadores de las compañías de teatro y danza por tipo de contratación y tipología de programador (trabajadores equivalentes a jornada completa). 2007

3. ACTIVIDAD

3.1. PRODUCCIÓN

Durante el año 2007 las compañías productoras de artes escénicas de la CAE han producido un total de 81 espectáculos, 54 de teatro y 27 de danza.

3.1.1. Teatro¹

Gipuzkoa es el territorio que acoge a un volumen más elevado de producción teatral, con un porcentaje del 48,1% del total de espectáculos creados en la CAE. Una cifra que se relaciona directamente con la concentración de agentes teatrales (el 48% del total). Por su parte, Bizkaia y Araba disponen del 38,9% y el 13,0% de la producción de espectáculos respectivamente, porcentajes muy similares a la concentración de productores en los dos territorios.

Figura 11. Número de espectáculos producidos por las compañías de teatro por Territorio Histórico. 2007

	Araba		Bizkaia		Gipuzkoa		TOTAL	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Espectáculos producidos	7	13,0%	21	38,9%	26	48,1%	54	100,0%

El 44,4% de los espectáculos teatrales creados durante el 2007 son de teatro de texto, que es el género claramente predominante. El teatro de objetos representa un 17,5% del volumen producido, y se sitúa en segundo lugar y el teatro de calle (12,3%) es el tercer género con mayor número de espectáculos.

En relación a la lengua, son mayoritarias las producciones que ofrecen versiones en euskera y castellano de un mismo espectáculo (46,3%), mientras que los espectáculos creados únicamente en una de las dos lenguas suponen el 20,4% y el 25,9% respectivamente.

¹ Dentro de la producción teatral se incluye: teatro de texto (drama, comedia, etc.), teatro musical, teatro de objetos, teatro gestual, teatro de calle, magia e ilusionismo y otras artes escénicas (teatro lírico, variedades, performances, lecturas dramatizadas, etc.).

Figura 12. Espectáculos producidos por las compañías de teatro por género. 2007

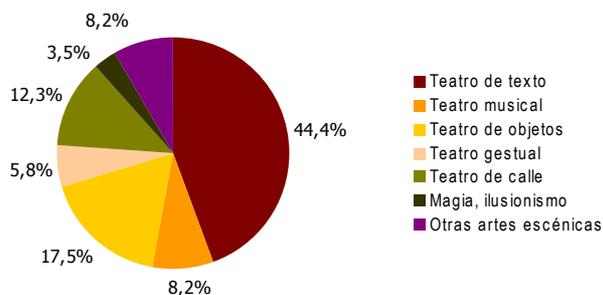
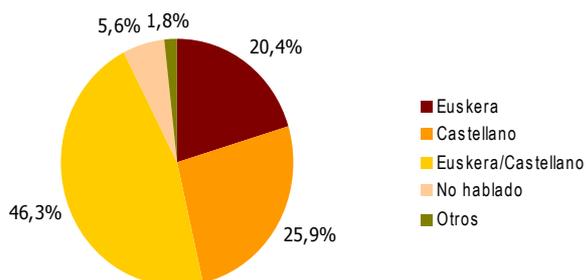

Figura 13. Espectáculos producidos por las compañías de teatro por lengua. 2007

Los espectáculos de creación propia son dominantes entre la actividad creativa de las compañías teatrales de la CAE, con el 75,9% de los espectáculos producidos. Las producciones basadas en versiones teatrales (11,1%) y las adaptaciones de fuentes no teatrales (7,4%) son prácticas con un peso muy menor. Entre estas producciones sólo el 13% de los espectáculos son proyectos compartidos entre compañías en régimen de coproducción.

Figura 14. Espectáculos producidos por las compañías de teatro por tipo de creación. 2007

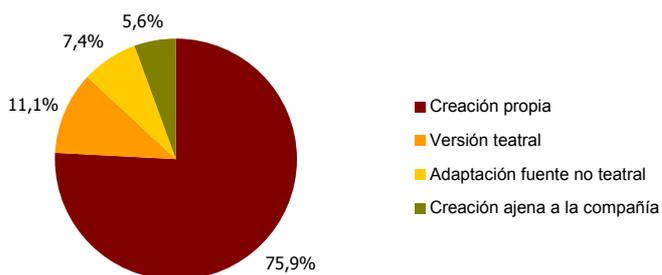
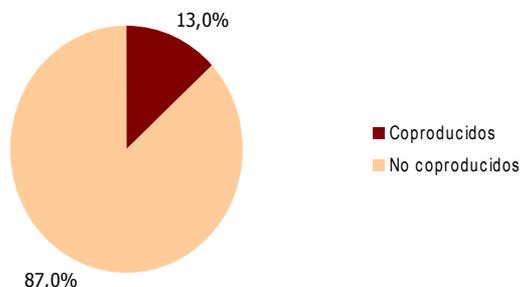

Figura 15. Espectáculos producidos por las compañías de teatro por coproducción. 2007

La oscilación del coste de producción de los espectáculos da cuenta de una realidad sectorial muy diversa con proyectos empresariales y artísticos de diferente dimensión. Así, mientras un buen número de compañías deben adecuar sus creaciones a un bajo presupuesto, también hay compañías que consiguen llevar a cabo producciones de gran envergadura. Más de la mitad de las producciones teatrales tienen unos costes inferiores a los 20.000 euros. Aún así, el coste de las producciones teatrales oscila entre los 20.000 y los 150.000 euros en el 44,4% de los casos. Por su parte las grandes producciones sólo representan el 3,7% del total.

El número de intérpretes también aporta información sobre la caracterización de la producción. En este sentido se confirma que la gran mayoría de espectáculos creados, tres cuartas partes, tienen menos de cinco intérpretes.

Figura 16. Espectáculos producidos por las compañías de teatro por coste de producción. 2007

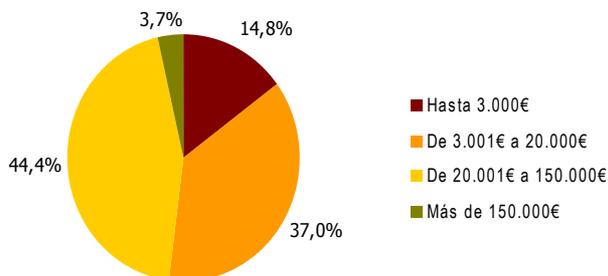
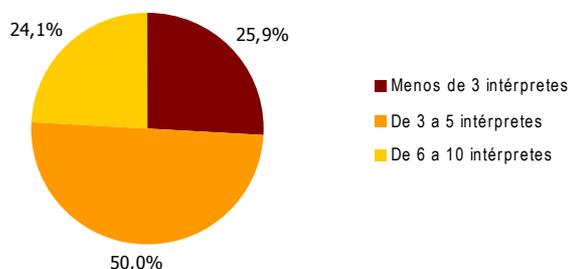

Figura 17. Espectáculos producidos por las compañías de teatro por número de intérpretes. 2007

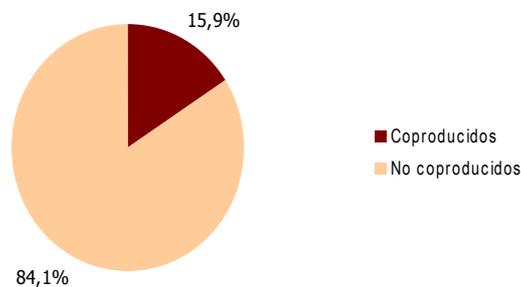
3.1.2. Danza¹

Durante el 2007 las 18 compañías de danza de la CAE han producido un total de 27 espectáculos, por lo tanto una media de 1,5 espectáculos por compañía. En el casi 16% de los casos el espectáculo es coproducido; en este sentido, las compañías de danza suelen establecer estrategias de colaboración sobre todo con agentes públicos y festivales para poder lanzar sus producciones.

Figura 18. Espectáculos producidos por las compañías productoras de danza por Territorio Histórico. 2007

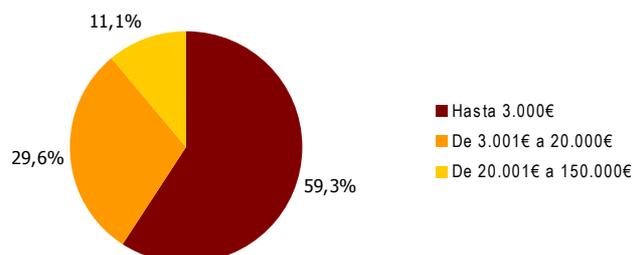
	Araba		Bizkaia		Gipuzkoa		TOTAL	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Espectáculos producidos	5	18,5%	11	40,7%	11	40,7%	27	100,0%

Figura 19. Espectáculos producidos por las compañías productoras de danza por coproducción. 2007

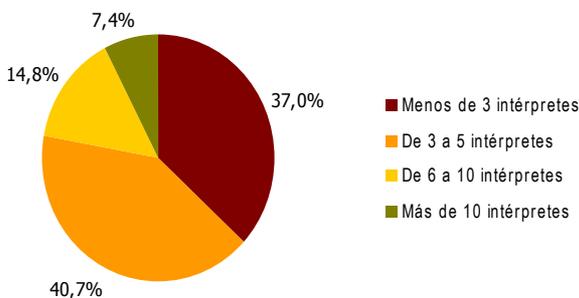
El coste de producción con el que trabajan las compañías de danza es inferior a los 3.000 euros en la mayoría de los casos (en seis de cada diez espectáculos producidos). Esto explica en buena parte que sólo el 22,2% de los espectáculos tengan más de cinco intérpretes.

Figura 20. Espectáculos producidos por las compañías productoras de danza por coste de producción. 2007

¹ Se incluyen los siguientes estilos de danza: danza contemporánea, ballet clásico y neoclásico, ballet moderno y español

Figura 21. Espectáculos producidos por las compañías productoras de danza por número de intérpretes. 2007

3.2. REPRESENTACIONES

3.2.1. Teatro

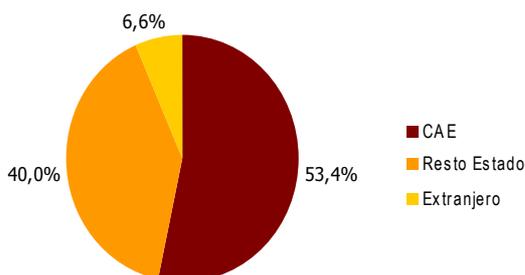
Las compañías de teatro de la CAE han explotado durante el 2007 un total de 171 espectáculos que han representado en 5.002 ocasiones, lo que se traduce en una ratio de 29,3 representaciones por espectáculo explotado.

Figura 22. Espectáculos explotados y representaciones realizadas por las compañías productoras de teatro. 2007

	Espectáculos explotados		Representaciones		Representaciones / espectáculos explotados
	Frec.	%	Frec.	%	
TOTAL	171	100,0%	5.002	100,0%	29,3

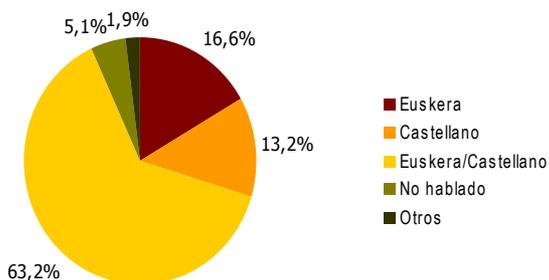
Más de la mitad de las representaciones de las compañías se han realizado dentro de la CAE. Aún así, el mercado del resto del Estado tiene un peso muy importante, ya que un 40% de las representaciones han sido contratadas en este ámbito territorial. En cambio, el mercado extranjero, de más difícil penetración, representa sólo el 6,6% del total.

Figura 23. Representaciones realizadas por las compañías productoras de teatro por lugar de representación. 2007

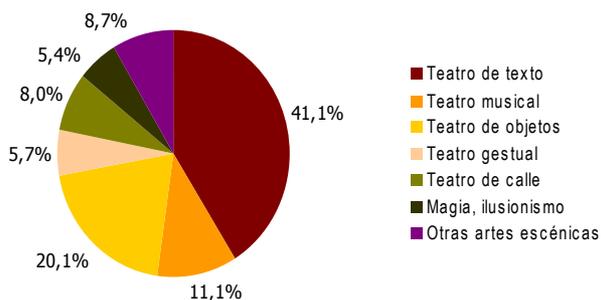
Como se ha visto, una práctica habitual entre las compañías de teatro es producir espectáculos que se ofrecen tanto en euskera como en castellano. Estos representan el 63,2% de los espectáculos representados. En relación a los espectáculos ofrecidos únicamente en una de las dos lenguas, los que lo hacen en euskera llegan al 16,6% de las representaciones y los que lo hacen en castellano al 13,2%.

Figura 24. Representaciones realizadas por las compañías productoras de teatro por lengua. 2007

Entre las representaciones realizadas por compañías de la CAE predominan claramente dos géneros: el teatro de texto, con el 41,1% y el teatro de objetos, con el 20,1% de las representaciones realizadas. Entre los géneros que tienen menor peso, cabe destacar el teatro gestual y la magia y el ilusionismo, con el 5,7% y el 5,4% respectivamente de las representaciones.

Figura 25. Representaciones realizadas por las compañías productoras de teatro por género. 2007

El caché es uno de los elementos importantes para poder vender los espectáculos producidos y prueba de ello es que siete de cada diez espectáculos representados tienen un caché inferior a los 3.000 euros. A consecuencia de ello, el número de intérpretes, que también es indicativo de la dimensión de los espectáculos, es menor a 5 en el 83% de los casos.

Figura 26. Representaciones realizadas por las compañías productoras de teatro por tramos de caché. 2007

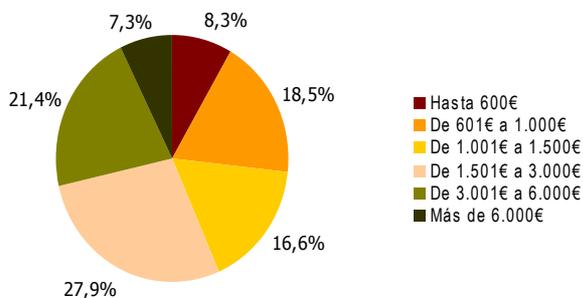
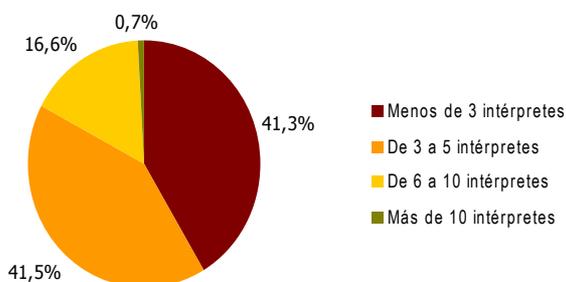

Figura 27. Representaciones realizadas por las compañías productoras de teatro por número de intérpretes. 2007

3.2.2. Danza

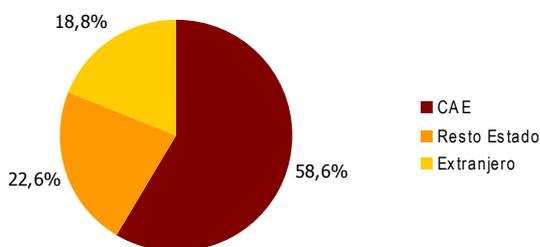
Las compañías de danza de la CAE han explotado durante el 2007 un total de 44 espectáculos de los que se han realizado 368 representaciones, con una media de 8,4 representaciones por espectáculo. Ésta es una ratio que, en buena parte, explica la reducida dimensión en presupuestos y número de intérpretes de sus producciones. En efecto, los costes de producción se ajustan a la mayor o menor posibilidad de explotación de los espectáculos y de media, la inversión realizada para cada espectáculo de danza debe recuperarse en pocas representaciones.

Figura 28. Espectáculos explotados y representaciones realizadas por las compañías productoras de danza por Territorio Histórico. 2007

	Espectáculos explotados		Representaciones		Representaciones / espectáculos explotados
	Frec.	%	Frec.	%	
Araba	7	15,9%	42	11,4%	6,0
Bizkaia	17	38,6%	121	32,9%	7,1
Gipuzkoa	20	45,5%	205	55,7%	10,3
TOTAL	44	100,0%	368	100,0%	8,4

Aunque por porcentaje de representaciones las compañías de danza centran su presencia en la propia CAE, no es desdeñable su penetración en otros mercados. Así un 22,6% de sus representaciones se han realizado en el resto del Estado y un 18,8% en el extranjero. Si bien el porcentaje de representaciones en el extranjero es destacable, cabe tener en cuenta que la incursión en estos mercados se concentra en pocas compañías. El hecho de que el lenguaje de la danza no se base en el idioma puede facilitar este salto al exterior. Así mismo, cabe tener presente que el bajo nivel de explotación de los espectáculos de danza permite que en términos relativos los festivales y circuitos internacionales sean más importantes.

Figura 29. Representaciones realizadas por las compañías productoras de danza por lugar de representación. 2007

El caché de los espectáculos representados está acorde con la dimensión de la producción, la cual ya se ha caracterizado como de coste bajo. Así, las compañías han recibido un caché inferior a 3.000 euros en seis de cada diez espectáculos representados. Prácticamente la totalidad de los cuatro restantes ha recibido un caché inferior a los 6.000 euros ya que sólo el 3% de las representaciones supera esta cifra.

Con estos cachés, las compañías realizan representaciones con menos de 5 intérpretes en el 55,4% de los casos, predominando los espectáculos de menor dimensión. Aún así, un 30,7% de los espectáculos representados cuentan entre 6 y 10 intérpretes y un 13,9% con más de diez.

Figura 30. Representaciones realizadas por las compañías productoras de danza por tramos de caché. 2007

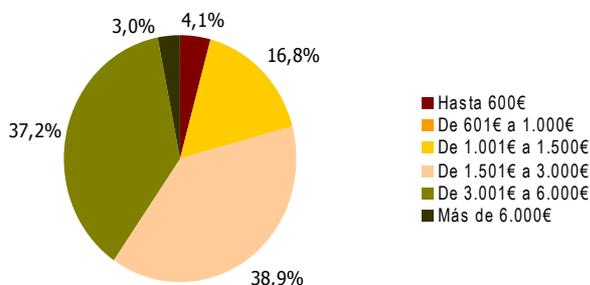
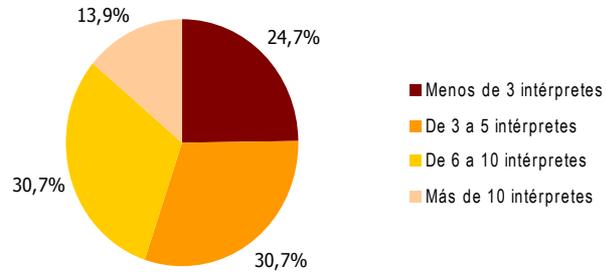

Figura 31. Representaciones realizadas por las compañías productoras de danza por número de intérpretes. 2007

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la **Biblioteca General del**

Gobierno Vasco:

<<http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteca>>.

Edición: 1ª, marzo de 2010

© Comunidad Autónoma de Euskadi
Departamento de Cultura

Internet: www.euskadi.net

Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Diseño y Maquetación: AIC, Gestión de Capital Intelectual S.A. - www.factoria-aic.com

Depósito Legal: VI 155-2010