

PONENCIA JORNADAS ISLAS DE MÚSICA

La Asociación Canaria de la Música, ASCAM.org, a la que hoy represento en calidad de Presidente, está conformada por un nutrido grupo de profesionales del tejido creativo, docente, industrial y asociativo de la música en Canarias, de todos los géneros y estilos musicales. Pero quiero esta tarde hacer constar que aunque ASCAM.org está participada por siete asociaciones de diferentes ámbitos (Colectivo del Rock Canario, PROMUSCAN, La PLATAFORMA DE MÚSICOS, Asociación Juvenil-Cultural Canarias Suenas, Asociación para la Promoción de la Creación, Colectivo Canario Irvenc, COSIMTE) y aunque también mantenemos fluida correspondencia y cooperación con otros colectivos como la Federación de Agrupaciones Folklóricas o el Colectivo Drone sería deseable, y así lo pido, que cada una de estas asociaciones así como todo el conjunto de colectivos musicales de Canarias puedan participar activamente en las jornadas Islas de Música de las que hoy iniciamos en breve obertura.

Y digo que iniciamos en breve obertura porque este acto solo puede ser una pequeña obertura de lo que ha de ser un debate extenso, profundo y participativo sobre la situación de la música en Canarias y las posibles medidas y líneas de actuación.

Canarias necesitaba urgentemente de este tipo de acciones que esta viceconsejería parece apoyar y que son la única vía posible para detectar, aislar y analizar la problemática del arte sonoro en las islas, su industria y su difusión. Así que animamos a nuestra Viceconsejera a que siga profundizando en esta línea de consultas y organicemos, entre todos, unas jornadas de debate, con mesas de trabajo, aportación de estudios e informes profesionales, invitación de personalidades que puedan transmitirnos sus experiencias aplicadas en otras latitudes y con la participación de los diferentes segmentos que componen la música en Canarias.

Antes de entrar en materia, en los festivales y encuentros de Canarias, quisiera explicar, para que no quede ningún rastro de dudas, tres conceptos que repetiré durante mi intervención; música canaria, músicos canarios e industria musical canaria.

Se considerará como música canaria o música hecha en Canarias la música creada y/o interpretada por autores y/o músicos canarios, y/o residentes en Canarias, independientemente del estilo o género musical.

Como músicos canarios debemos entender a autores, intérpretes o ejecutantes, arreglistas, productores y directores nacidos en Canarias o residentes en Canarias.

La industria musical canaria es el conjunto de agentes y actores nacidos o residentes en Canarias que conforman el tejido industrial de la música en las islas, estos son estudios de grabación, compañías discográficas, distribuidores de fonogramas y/o contenidos digitales, promotores, representantes, puntos de venta, medios de comunicación, etc.

- FESTIVALES

Una forma de tomar el pulso a la actividad musical de Canarias podría ser el analizar la cantidad de festivales, encuentros y muestras que tenemos en Canarias.

De un análisis rápido y utilizando motores de búsqueda en Internet llegamos a la conclusión de que en nuestras islas hay más de 40 eventos anuales (me consta que son muchísimos más). Si les otorgáramos una media de duración de unos dos días a cada festival podríamos afirmar que en Canarias hay un festival cada semana.

Revisar la lista de los festivales, algunos en estado de hibernación y otros recién nacidos, nos da una paleta de colores sobre la oferta musical en directo que tenemos en las Islas.

- Atlántica
- Festival de Música de Canarias
- Festival Womad Canarias
- Festival Música Visual de Lanzarote
- Festival Latino Villa de Teror
- Festival Internacional Canarias Jazz & Más
- Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus
- Inspiración Tenerife
- Colores Tenerife
- Festival Internacional de la Canción de Tenerife
- Festival de Opereta de Maspalomas
- Festival Internacional de Guitarra de Canarias
- Temporada Internacional de Guitarra de Los Realejos
- Festival Internacional de Música Clásica del Hotel Bahía del Duque
- Encuentro Internacional de Música Ciudad del Paso
- Festival Internacional de Guitarra Clásica, Timple, Pulso y Púa, Ingenio
- Festival ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica
- Encuentro de Músicas del Mundo
- Festival de Música Sabandeño (La Laguna - Tenerife)
- Memorial Nanino Díaz Cutillas
- Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio
- World Dance Latino
- Certamen para Jóvenes Artistas (rock-pop en Lanzarote)
- Festival de Músicas Alternas y Nativas (Las Galletas -Arona - Tenerife)
- Festival de Música Independiente Costa Adeje (Vulcania)
- Son Latinos
- Cabeza de Perro
- Jornadas de Música Electroacústica
- Canarias Mediafest
- Festival de Arte y Música Electrónica Villa de Ingenio
- Festival Stereo [Pop-Rock]
- Indievasión
- Muestra Nacional de Folklore del Atlántico
- The Camel Festival
- Eastpack – RockingFest
- EÓLICA
- Festival Internacional de Folklore de El Médano
- Festival Internacional de Música Tradicional Cubana Isla de la Palma
- Festival Tropical Folk y Raíces
- MAGMA
- MUMES: Festival de Músicas Mestizas y Más continentes.
- OCA
- Festival Música Activa

Visto así, cualquier extraterrestre que no conociera nuestra fragmentación territorial y nuestra condición ultraperiférica diría que en Canarias gozamos de una salud cultural envidiable y que los músicos canarios no dejamos de tocar todo el día. Nada más lejos de nuestra realidad.

Pero otra manera más científica de tomar el pulso a la actividad cultural en nuestras islas es realizar un estudio de hábito y consumo cultural. Y de hecho tenemos dos estudios; el primero realizado en Gran Canaria en 1997 y el segundo en Tenerife en 2002.

Aniano Hernández Guerra y Tony Murphy afirman en su estudio:

A pesar del indiscutible crecimiento de las industrias culturales, la idea de una posible retirada del esfuerzo presupuestario público de este sector y su mercado o el abandono de las políticas culturales ni siquiera ha calado en países con tradiciones privatizadoras mucho más asentadas como Estados Unidos o el Reino Unido.

La naturaleza intangible de la producción cultural y de sus incertidumbres amortizadoras han dificultado históricamente la atracción de capital privado hacia este tipo de actividades. Este sector depende en la actualidad de la existencia de políticas públicas sin las cuáles estarían condenadas a la desaparición.

Las músicas en vivo y en soportes así como aquella producción cultural con un elevado componente de excelencia artística o de contenido altamente innovador o experimental están supeditados a la fortuna que en cada comunidad han encontrado conceptos fundamentales como fomento, servicio público, democratización y democracia cultural.

Nuestro futuro cultural depende del acierto y de la adecuación de las políticas culturales que sean capaces de desplegar las administraciones públicas canarias en los años venideros. No hay duda que nos encontramos ante un sector estratégico para la construcción de unas Islas plenamente insertadas en la contemporaneidad.

Una de las principales limitaciones para una intervención racional y racionalizadora del fenómeno cultural insular consiste en la práctica ausencia de información sobre su realidad empírica. Puede decirse que las políticas públicas han carecido históricamente en nuestra tierra de los instrumentos indispensables de conocimiento que permitieran la orientación y ajuste de sus acciones en todos los planos, con una visión integrada de las acciones culturales y comunicativas.

Los números

La música es la principal afición cultural de la sociedad grancanaria. Ver la televisión es la “actividad cultural” preferente de la población de Tenerife. No creo que esto sea por ser islas diferentes sino por ser con cinco años de diferencia.

la salsa/merengue (50%)
melódica/boleros (40%)
el folklore canario, señalado por el 39,5% de la población,
el pop-rock (38%)
la clásica (33%)
los cantautores y la música disco (alrededor del 20%)
el jazz/blues (13%)
la música electrónica (5,7%)

Hay que hacer observar que las preferencias en Gran Canaria son similares salvo en lo que respecta a la clásica que baja al 7% situándose por debajo del Jazz y el folklore canario se sitúa como más demandada. Pero esta diferencia también tiene que ver con el impacto que ha causado los espacios culturales importantes como los sendos Auditorios que han impulsado considerablemente el interés de la población. El estudio de Gran Canaria se hizo justo antes de que el Auditorio estuviera en funcionamiento.

¿QUÉ HACEMOS?

Con estos datos sobre la mesa ahora cabe debatir que se debe apoyar.

Está claro que los promotores privados, sin ninguna vinculación directa a la música, siempre apoyarán aquellos eventos rentables económicamente hablando. Contra esto no hay nada que hacer o decir. Cada uno hace con su dinero lo que mejor considera. La pena es que normalmente quien tiene dinero y puede invertir en cultura suele desear hacer más dinero. Nos encontramos muy lejos de los ideales Renacentistas de mecenazgo que implantaran la familia Medicis hace ya más de quinientos años aunque algunos hay, todo hay que decirlo.

Pero con el heraldo público, con el dinero de todos nosotros, con los presupuestos del Gobierno de Canarias, los Cabildos y los Ayuntamientos... ¿qué se debe hacer? ¿Se debe apoyar donde la iniciativa privada ya saca pingües beneficios, y hablamos de muchos miles de

euros? ¿Se debe apoyar solo las propuestas minoritarias emergentes que de otra manera no podrían existir? ¿Se debería ayudar de manera racional, equitativa y sostenible a las diferentes tendencias musicales para que todas tengan cabida y puedan desarrollarse saludablemente y consolidarse a medio plazo como generadoras de puestos de trabajo, enriquecedoras de la salud psíquica y cultural de nuestro pueblo, en claro apoyo a la diversidad cultural tal y como establece la UNESCO o nuestra recientemente votada Constitución Europea?

En este sentido las asociaciones tenemos una propuesta clara y contundente.

PROPUESTA DE LAS ASOCIACIONES

La música es un sector necesitado de medidas positivas que afecten a sus distintas fases del proceso creativo y a la promoción, difusión, y acceso a las obras por parte de los consumidores. Nuestro objetivo responde a esa necesidad de preservar y fomentar una creación musical local para permitir a la cultura Canaria expresarse y a su pueblo a disfrutar de ella.

El derecho fundamental de los pueblos y de los actores de la música a tener acceso a su propia expresión cultural y la responsabilidad de los Gobiernos de garantizar este derecho, adoptando políticas culturales y audiovisuales capaces de equilibrar, por un lado, los efectos de la concentración de las industrias y de las entidades culturales y de gestión, por otro la amenaza de uniformización que representan para las músicas y la no marginalización de los actores del tejido creativo, docente, asociativo e industrial de la música de las islas.

No debe confundirse el pluralismo o diversidad cultural con la pluralidad de contenidos que se ofertan a través de los múltiples canales hoy existentes. Que haya una multitud de mensajes circulando por las redes de la comunicación no es garantía del respeto a la diversidad cultural. Y ello, porque existen en Canarias al menos cuatro serias amenazas para la existencia de una real y efectiva diversidad cultural. En primer lugar, el imparable proceso de concentración económica que está teniendo lugar en el seno de las industrias, entidades y organizaciones musicales. En segundo lugar, el sometimiento de los procesos de creación, producción y difusión cultural a la lógica industrial, comercial, política y de los medios de comunicación. En tercer lugar el coste de nuestro insularismo que permite ser muy permeables a las influencias externas pero muy débiles en la protección, potenciación y exportación de nuestras propuestas artísticas. En cuarto lugar el sistema educativo y la formación profesional, orientadas tanto a la formación de los ciudadanos en el conocimiento y disfrute de la cultura, esto es del legado musical histórico y actual, como en cuanto a la formación profesional de los propios actores del sector de la música.

Es por ello que las instituciones públicas; Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos, deben velar por la preservación de esa garantía constitucional de la diversidad cultural de una manera responsable, sostenible y equilibrada y que, con ese fin último, la música no sea tratada como un bien mercantil igual al resto ni esté completamente sometida a la lógica del mercado o a los gustos de determinados responsables culturales.

RESUMEN

Exigimos a las administraciones públicas, pedimos a los gestores culturales privados que tengan en consideración ciertos elementos ya observados por algunos promotores de festivales.

- Presencia razonable de composiciones de creadores canarios en las obras interpretadas. Ideal fórmula la de políticas de encargo de obra, remunerado, que han establecido algunos directores de festivales que permiten a los compositores y autores canarios motivarse en la creación artística, fomentando así nuestro patrimonio cultural. El valor inequívoco de aquellos festivales que “estrenan obras de encargo” en el concierto internacional es innegable e indiscutible. Aquellos que además promocionan ese repertorio internacionalmente obtienen beneficios de valor añadido.

- Presencia ponderada de músicos canarios en igualdad de condiciones. Abandono total de posibles políticas discriminatorias, asumidas por una minoría, tendentes a afirmar cuestiones como "estar en este cartel te conviene" o crear carteles paralelos. Todos somos trabajadores con derecho a una remuneración compensatoria por nuestro trabajo y en igualdad de condiciones.
- Utilización de recursos humanos y medios técnicos locales. Todos aprendemos trabajando y todos tenemos derecho al trabajo. Los canarios no somos peores que nadie.
- Para finalizar pedimos la creación de un festival, un gran evento musical netamente canario que promocióne toda la música canaria en sus diversos segmentos y sectores. En este sentido tenemos ya diseñados los primeros Premios Canarios de la Música. Unos premios que se entregarían en una gran gala mediática con la participación en directo de nominados y artistas invitados y cuyo sentido sería la promoción y proyección de la música canaria, los músicos canarios y la industria musical canaria.

1. Artista Revelación
2. Mejor Trabajo de Pop
3. Mejor Trabajo de Rock
4. Mejor Trabajo de Música Popular Canaria
5. Mejor Trabajo de Jazz
6. Mejor Trabajo de Nuevas Músicas
7. Mejor Trabajo de Música Clásica
8. Mejor Trabajo de Música Latina
9. Mejor Trabajo de Músicas Electrónicas
10. Mejor Productor Artístico
11. Mejor Técnico de Sonido
12. Mejor Vídeo Musical
13. Mejor Compañía Discográfica
14. Mejor Promotor de Conciertos
15. Mejor Programa de Radio
16. Mejor Programa de TV
17. Premio Internacional
18. Premio del Público
19. Mejor Directo
20. Premio de Honor

Para este buen fin nosotros proponemos, por ejemplo, la creación de una UTE de promotores para que, de forma profesional y eficiente como normalmente suelen hacer, organicen tan magno evento que ya cuenta con el beneplácito de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias.

CONCRETANDO Y PARA FINALIZAR

- Estudio profundo y participativo (asociaciones y colectivos) del sector de la música en Canarias.
- Acierto y adecuación de las políticas culturales de las administraciones públicas canarias en base a estos estudios y reconocimiento como sector estratégico para la aportación al PIB Canario y para la construcción de unas Islas plenamente insertadas en la contemporaneidad.
- Protección y defensa de la diversidad cultural frente a la globalización indiscriminada desde el respeto a nuestra excepcionalidad canaria. Todos los estilos y géneros musicales son indispensables en una Canarias plural.
- Mayor cuota, mayor presencia de música canaria, músicos canarios e industria musical canaria y, sobre todo, especial atención a los jóvenes y emergentes.

Gracias a todos por su atención.
Enrique Mateu