

**“DO
THE
RIGHT THING”**

JORNADAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS Y
DERECHOS DE AUTOR EN LAS ARTES VISUALES

Viernes 16/dic

JORNADAS SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS

El mundo cambia. Y cada vez más rápido. El arte está sujeto al mundo. Los artistas son surfistas del presente. El futuro está por venir. "Do the Right Thing" es un foro promovido desde las asociaciones de artistas para realizar una puesta en común sobre el panorama actual del arte en España. Las Buenas Prácticas y los Derechos de Autor son los ejes que se han marcado para el debate y la reflexión. Dicho esto, desde la UAAV queremos invitar a todo el sector a participar en las jornadas y a construir de manera colectiva los "modos de hacer" en los que moverse en los próximos años, más allá del cataclismo.

10.30 A 10.50 h: Introducción de Francesca Llopis, presidenta de la UAAV.

10.50 A 11.20 h: Presentación de Daniel G. Andújar, artista y vicepresidente de AAVC.

11.20 A 12 h: Presentación de Informes sobre Buenas Prácticas por:
Ignacio París, de Artistes Visuals de València Alacant i Castelló AVVAC.
Daniel G. Andújar, de la Associació d'Artistes Visuals de Catalunya AAVC.

12 A 12.15 h: Descanso.

12.15 A 13.30 h: Mesa redonda "Presente y futuro de la aplicación de las Buenas Prácticas" con:

Representante del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.
Eva Moraga, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Arte Contemporáneo.
Jesús Carrillo, jefe de Programas Culturales del Museo Reina Sofía.
José Luis Pérez Pont, presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales.
Rocío de la Villa, presidenta de Mujeres en las Artes Visuales.
Yolanda Romero, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España y directora del Centro José Guerrero.
Con la moderación de Ignacio París, artista y presidente de AVVAC.

13.30 A 14.30 h: Debate sobre los temas expuestos.

14.30 A 16.30 h: Descanso.

16.30 A 18 h: Mesa redonda "Las Buenas Prácticas y la dimensión política del arte" con:
Representantes de los partidos políticos mayoritarios: PP, PSOE, CiU, IU.
Con la moderación del artista Pablo España, miembro del colectivo Democracia.
Con la presencia de la presidenta de la UAAV Francesca Llopis.

18 A 18.30 h: Debate sobre los temas expuestos.

18.30 A 19 h: Conclusiones de la jornada a cargo de la UAAV.

Francesca Llopis_ Presidenta de la UAAV

Empieza su discurso con el capítulo de agradecimientos a patrocinadores, instituciones implicadas, personas participantes en las jornadas, etc. Así cómo lamenta que Vegap haya declinado la invitación a estar presente en las Jornadas

(... lee textualmente ...)

En un momento en el que se viven situaciones polémicas como el cierre del Centro Niemeyer en Avilés, los recortes de presupuestos de los museos, la sombra de nombramientos de directores sin un concurso público en espacios como La Virreina Centre de l'Imatge o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y el incierto futuro de la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, **Do the Right Thing!** busca generar un espacio de debate entre profesionales del sector para reflexionar sobre el panorama actual de las

artes visuales en España y construir colectivamente los "modos de hacer" para actuar en los próximos años.

Las Buenas Prácticas y los Derechos de Autor son los ejes en torno a los que debatiremos y reflexionaremos. Hablaremos de la aplicación del Código de Buenas Prácticas en todo el territorio español, y no solo desde el punto de vista de los artistas, sino de todos aquellos que estamos involucrados en su correcto cumplimiento: galeristas, instituciones, críticos y comisarios, etc. El Código de Buenas Prácticas ha sido un logro para el sector artístico, pero solo podremos estar satisfechos cuando comprobemos que su aplicación esta totalmente normalizada. También hablaremos de las diferentes maneras de aplicar los Derechos de Autor desde una perspectiva más adecuada a los tiempos y las formas del arte de hoy, en las que la Propiedad Intelectual no signifique un obstáculo para la solidaridad, sino todo lo contrario, visualizando las distintas posibilidades existentes para que cada artista pueda escoger la más conveniente para su sistema de trabajo y para la difusión de su obra. En la actualidad, hay mucho que discutir e informar sobre los Derechos de Autor pero, básicamente, no debemos olvidar que forman parte del sueldo del artista.

(... lee textualmente ...)

Hace algo mas de dos años que tengo el honor de ejercer la presidencia de la UNIÓN con el apoyo de la actual ejecutiva y de nuestro presidente honorífico, Luis Gordillo. Durante este tiempo hemos ido avanzando en la concreción de una serie de acciones que incumben a todos los artistas del Estado. Como muchos de vosotros conoceréis, nuestro programa se basa en cinco puntos:

1º.- ESTATUTO DEL ARTISTA

La creación de un nuevo marco jurídico regulatorio de la práctica profesional. La necesidad de integrar al artista dentro del sistema de la Seguridad Social de una manera asequible y económicamente sostenible. Un trato fiscal que tenga en cuenta la irregularidad de nuestros ingresos. Una mejora de los derechos de autor traducida en el cumplimiento real de las buenas prácticas profesionales. El acceso a la formación reglada y continua.

2º.- LEY DE MECENAZGO

Está en nuestro ánimo impulsar este proyecto por cuanto afecta a la economía y oportunidades que puede abrirnos a todos.

3º.- PLAN DE RESCATE

Hemos presentado este Plan al Ministerio de Cultura avanzándonos con ello a la grave crisis actual. En síntesis, se basa en el referente histórico que ante una situación similar, impulsó el presidente Roosevelt de los EEUU, en los años 30 del siglo pasado. Creemos que sería una iniciativa inteligente que el próximo gobierno español considerara esta propuesta, teniendo en cuenta el peso social, económico y sobre todo cultural de nuestro sector.

4º.- APLICACIÓN DEL 1% CULTURAL EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Exigir a las administraciones competentes el cumplimiento de esta medida legal para que revierta en la creación de obras de arte contemporáneo.

5º.- APOYO A LAS ASOCIACIONES

En el plano interno, trabajamos para reforzar la creación de nuevas asociaciones allí donde se de una masa crítica suficiente de artistas visuales. Nuestras relaciones institucionales se ciñen a la Administración central, pero ello no quita que demos soporte a las diferentes asociaciones de cada autonomía en el momento que lo precisen. Nuestro objetivo final es que a través de esta vía se pueda alcanzar el máximo de eficacia en beneficio de los asociados.

(... lee textualmente ...)

Cuando empezamos a trabajar, la actual ejecutiva de la UNIÓN, se encontró un panorama de desorden y de enfrentamientos internos. A consecuencia de esa situación heredada y a partir de ciertas discrepancias ideológicas, la asociación de Madrid AVAM se desvinculó de la UNIÓN. Siempre hemos entendido que, como nuestro propio nombre indica, *la unión hace la fuerza* y este es el camino por el que debemos seguir. Solo a través de acciones conjuntas de planteamientos comunes se puede beneficiar la causa de nuestros asociados y entender la existencia de una federación de asociaciones, en la que la periferia necesita un interlocutor con el gobierno central. He de decir que hemos intentado sin éxito recuperarles a través del dialogo y que estamos abiertos a nuevas propuestas que puedan acercar las posiciones respectivas, que a nuestro juicio no son tan divergentes.

Sin caer en un optimismo irreal, sí podemos decir que hasta ahora, nuestras propuestas han sido recogidas por el Ministerio de Cultura en el Documento del Plan Estratégico de las Artes Visuales y que vamos a seguir insistiendo, con los nuevos responsables políticos, en la defensa y aceptación de nuevas demandas que sean favorables para nuestro sector.

Sabemos que las asociaciones de artistas visuales tienen muchos puntos en común con lo que sería un sindicato. En algunos aspectos nos mueven cosas muy parecidas como la negociación colectiva, la formación continua, la asesoría legal, etc. Nuestra supervivencia también se basa en buena parte en las subvenciones públicas, pero no con un programa directo con el

ministerio de Trabajo, como tienen las organizaciones sindicales. Quizás si así fuera la sociedad tendría otra mirada sobre nuestra profesión.

La UNIÓN solo funciona con las cuotas que pagan las asociaciones, no tenemos un soporte institucional y VEGAP solo colabora en Jornadas como la que ahora iniciamos, lo cual lamentamos ya que es insuficiente para nuestro buen funcionamiento, especialmente si damos cuenta de que VEGAP es una entidad de gestión creada por artistas y para los artistas.

Debemos combatir esa sensación de aislamiento del cuerpo social que a veces podemos sentir los artistas. Todavía algunos nos siguen viendo como *un artículo de lujo*, especialmente ahora con la crisis *manos tijeras*. Antes los políticos nos usaban para "decorar" sus campañas electorales y poder llenarse la boca con promesas milagrosas, pero ahora lo único que nos salvará es: la aplicación del Estatuto de Artista, el empleo del Código de buenas prácticas, una buena gestión de los derechos de autor y una buena Ley de Mecenazgo que facilite la inversión privada en el consumo del arte, sin olvidar la reivindicación de que se aplique el 1% cultural en el arte contemporáneo.

Durante estos días, a través de los informes, mesas y ponencias veremos la precariedad actual de los artistas y la necesidad de la denuncia. Es imprescindible que los artistas veamos reconocido nuestro trabajo y cobremos por ello. La sociedad debe comprender que no somos un apéndice extravagante sino parte activa de la misma, en todos los aspectos de la vida. Nuestras necesidades y nuestra aportación son equiparables a las de cualquier otro ciudadano.

Esperamos que estas Jornadas sean útiles para concienciar y concienciarnos, a los artistas, a los profesionales del sector y al público en general de la importancia de la actividad creadora, sin la cual el mundo sería menos bello y menos feliz.

¡Juntos podemos más!

Daniel G. Andújar_ Artista y activista.

Capitulo_1_

Ofrece una serie de datos del 2006 que muestran un panorama dónde la mayoría de los artistas viven en el umbral de la pobreza¹, cuando se invierten cantidades astronómicas en el arte y el mercado del arte mueve millones. Defiende la idea que nunca se ha considerado seriamente des de los estamentos políticos pensar en el colectivo artístico cómo una inversión en I+D. Sin embargo ahora en momentos de crisis se pide a los artistas que sigan proveyendo de contenidos un sistema de museos y centros de arte que cada día se muestra más insostenible.

(... cita textual ...)

Nuestra cultura era una “figura con los pies de barro”, y no por falta de medios, sino por falta de iniciativa política destinada a la producción, investigación y patrimonialización. El centro del *tsunami* liberal se centró en políticas de visibilidad, en el fomento de grandes eventos e infraestructuras espectaculares. Ahora, en tiempos de crisis severa, la cultura se ha convertido en un bien prescindible, asumiendo como obvio que si hay que sanear, será en la cultura, en la ciencia o en la educación. Los artistas, en cambio, pensamos que eso es un grave error y supone una hipoteca para el futuro.

(...)

¹ Los ingresos anuales obtenidos por artistas profesionales de su actividad artística, arrojan indicadores propios de trabajadores del tercer mundo. El 53,7% no llegaban a los 6.000 euros, y el 42,4% apenas superaban los 3.000 euros anuales. Según el INE el umbral de pobreza en España está en los 6.278,7 euros al año

Ahora se nos pide ir mucho más allá, nos piden que financemos y proveamos de contenido una maquinaria que resopla agónica y sin recursos. No son conscientes del grado de vulnerabilidad de nuestro trabajo. La actual precariedad de la actividad artística está mermando las posibilidades de más de una generación.

(...)

La cultura, en general, y el arte, en particular, no son un lujo, sino una prioridad inaplazable de cualquier sociedad. Esto que parece una obviedad hay que repetirlo continuamente a gestores culturales y políticos. El arte lo hacen los artistas, no crece en las ramas de los árboles.

Capítulo_2_

La práctica artística esta en un lógica de pérdida permanente. La coyuntura pide un paso hacia la acción, hay que concentrar la mirada y afinar los objetivos. Necesitamos repensar el sistema: productivo y educativo. Reivindica el lenguaje visual cómo una herramienta de la que debemos volver a empoderarnos de algún modo, frente al imaginario dominado por la publicidad y la industria de los media. El lenguaje es lo que puede cambiar el mundo. Al arte tiene ahí una función política de transgresión, confrontación, ruptura, ironía, contestación...

(... cita textual ...)

La capacidad de cuestionar está en la naturaleza propia de la práctica artística.

(...)

La escuela, las diferentes corrientes pedagógicas tradicionales, están perdiendo su monopolio como proveedoras de instrucción. No nos proporcionan instrumentos útiles para convertir todo ese ruido, datos, documentos, información, en conocimiento específico. Los sistemas educativos y pedagógicos que hemos seguido hasta ahora nos serán suficiente, la vieja doctrina no nos permitirá oír entre tanto ruido. Necesitamos inventar nuevos métodos, explorar nuevas ideas, reinventar el sistema y los procesos educativos completamente: aprender a aprender. Y deberemos de adoptar nuestros sistemas de producción, de vida, a estos nuevos procesos educativos que nos acompañaran durante toda nuestra vida, actualizando continuamente nuestros conocimientos, de lo contrario el valor de los mismos se devaluará progresivamente. La sociedad postcapitalista pone el conocimiento en el centro de la producción de riqueza, es decir lo más importante no es la cantidad de conocimiento, sino su productividad. En esta sociedad de la información el recurso básico será el saber, y la voluntad de aplicar conocimiento para generar más conocimiento deberá basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización, exigirá adaptación y aprendizaje durante toda la vida.

(...)

El Arte, como cualquier otro proceso cultural, es básicamente un proceso de transmisión, de transferencia, de diálogo continuo, permanente y necesario... pero no lo olvidemos, también es trasgresión, ruptura, ironía, parodia, apropiación, usurpación, confrontación, investigación, exploración, interrogación, contestación. Busquemos pues el contexto idóneo que permita desarrollar esta idea en condiciones más óptimas. Y si no existe, tendremos que crearlo.

Capítulo_3_

El precio del arte. Confrontación entre los que controlan el negocio de la cultura y los agentes activos. ¿Cómo afecta la revolución digital y la cultura del pro-común al sistema y al negocio del arte?

(... cita textual ...)

A la vez que las sociedades de gestión se convirtieron en intermediarias entre creadores y se apropiaron del control de la producción, la distribución y la comercialización, las nuevas tecnologías están eliminando, gradualmente, la necesidad de estos intermediarios y de los servicios de gestión.

La brecha digital; el choque entre generaciones; y un proceso de digitalización que está transfiriendo gran parte del legado visual desde su formato físico formal; están cuestionando las formas tradicionales de comprensión, gestión y trabajo con los bienes simbólicos. Las formas de pensar, de relacionarnos los unos con los otros, de consumir, de producir y de comerciar están sufriendo cambios sustanciales que cambian nuestra perspectiva tradicional de los procesos de negociación.

No estamos hablando de una moda pasajera, nos estamos refiriendo directamente a una confrontación abierta entre quienes controlan y defienden la industria del ocio, el gran negocio de la cultura, y quienes reclaman una revisión urgente del sistema imperante y una reformulación de la noción de propiedad intelectual en un nuevo contexto de cultura más abierta y por qué no decirlo 'libre'.

Ignacio Paris_ AVVAC_ Informe Buenas Practicas nº1_

La AVVAC (Artistas Asociados de Valencia, Alacant y castelló) pone especial énfasis en reclamar una serie de prácticas democráticas básicas:

- 1) la profundización democrática en la gestión de la cultura en base a un proceso de tecnificación o profesionalización de la gestión y dirección de museos y centros de arte que pasa por el establecimiento de concursos públicos y la autonomía gestora y presupuestaria de los centros y museos de arte.
- 2) el establecimiento de convocatorias públicas transparentes y democráticas de acceso a los recursos puestos por la administración pública para la producción y visibilización de la creación contemporánea.
- 3) la participación profesional en el diseño de las políticas culturales que le afectan.
- 4) la implantación en todos los niveles educativos de programas destinados a la educación visual, el desarrollo de la creatividad y el conocimiento del arte contemporáneo.

(... cita textual ...) **Conclusiones del Informe:**

La Comunidad Valencia vive un contexto particular en el que a la crisis económica generalizada se le suman: la percepción de la cultura como un lujo prescindible; un contexto de precariedad en el trabajo creativo muy alto; una descomposición progresiva del tejido creativo y cultural ya anterior a esta crisis; una inexistencia histórica de un mercado del arte; un ejercicio político en el ámbito general en el que una mayoría absoluta conservadora fuerza un repliegue de los usos democráticos y unas políticas culturales que hace años Pau Rausell calificó de “ocurrenciales”,

es decir, carentes de análisis de la realidad y de elaboración de un proyecto con lo cual podríamos hablar de unas “no-políticas” en cuanto a su incapacidad de transformar la realidad y que sin embargo y paradójicamente no dejan de intervenir (en el pero sentido de la palabra) en la gestión y producción cultural, la cual es a todas luces excesivamente dependiente del poder. Sin embargo y paradójicamente la inversión en exposiciones, el gasto en cultura en los últimos 15 años ha sido, aunque decreciente, importante. Probablemente una de las grandes razones de esa ineficacia de la inversión pública tenga mucho que ver con la ausencia generalizada de “buenas prácticas profesionales”.

En el desarrollo de nuestro trabajo como asociación hemos podido constatar: la escasa participación de los actores culturales en el desarrollo de los programas culturales y proyectos políticos que les incumben, la ausencia de un diálogo con el sector, la continua injerencia de los poderes públicos en la gestión de la cultura y en definitiva una excesiva dependencia del poder. Es sintomática la ausencia absoluta de concursos públicos para la dirección de museos que alcanza su máximo en el propio incumplimiento por parte de la Generalitat en la dirección del Museo de BBAA San Pio V, donde se salta el concurso de meritos que es prescriptivo para el nombramiento del director. Ejemplos importantes de injerencia son también la forzada dimisión de Romas de la Calle en el Muvim y el nombramiento del un nuevo director, Javier Varela, sin atender a ninguna de las demandas del sector, sin ni siquiera contestar las cartas solicitando una entrevista, y el reciente cese de ese mismo director 18 meses después.

ALGUNOS PROBLEMAS HISTÓRICOS

De la ausencia de proyecto de las políticas culturales es un ejemplo sintomático la deriva de un espacio como el Centro del Carmen que alcanzó el máximo de las paradojas cuando tras ser cerrado en el año 2002 como segunda sede del IVAM y proponerlo como Museo del XIX y se presentó este proyecto de cerrar un espacio para el arte contemporáneo en una feria de arte Contemporáneo (ARCO). Luego nunca llegó a existir ese museo del XIX aunque eso sí tuvo durante dos años un director. Después fue propuesto como centro de arte experimental y de nuevos medios sin que de nuevo volviera a saberse nada más de ese proyecto y actualmente alberga un centro de estudios sobre la obra de Joaquín Sorolla y acoge las exposiciones patrocinadas por el Consorcio de Museos que pueden referirse tanto a la rehabilitación del patrimonio como a celebraciones de índole patriótica e identitaria como al arte contemporáneo.

Todo este “proyecto” era responsabilidad de la entonces Subsecretaria General de Promoción Cultural Dña. Consuelo Ciscar Casaban que dejó una deuda en el Consorcio de Museos, (entidad que reunía entonces a los tres ayuntamientos capitales, las tres diputaciones y la Generalitat) a pesar de su hiperactividad fue incapaz de colaborar en el fortalecimiento del tejido creativo de nuestra comunidad autónoma. La tremenda deuda que dejó –140 millones– a hipotecado durante años las políticas públicas en artes visuales, de y que aún hoy se sigue pagando.

Consuelo Ciscar Casaban dirige actualmente y desde hace 7 años el IVAM. El IVAM el cual fue creado con la consideración de instituto encargado de **“el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno.”** El IVAM absorbe gran parte del presupuesto destinado a las artes visuales contemporáneas sin embargo, en la medida en que El MUSEO es un agente relevante en los procesos de creación de valor de las obras artísticas (aunque debe ser mucho más) el IVAM en tanto que museo clásico donde el arte de experimentación, el arte crítico, o las nuevas formas de exhibición, no están suficientemente representadas es parte sustancial del empobrecimiento de las estructuras de fomento de la creatividad mediante:

1. la presentación de un programa expositivo desactualizado y ajeno a los debates artístico contemporáneos,
2. las pocas posibilidades de que la producción contemporánea sea conocida directamente y sometida a crítica y a validación.
3. La escasa participación de las propuestas innovadoras, experimentales o comprometidas desarrolladas en el ámbito local

Por tanto las exposiciones del centro no ayudan al desarrollo profesional de los artistas. Por otra parte los parámetros de profesionalidad en la gestión, en los modelos de relación con los agentes implicados (proveedores, artistas, comisarios, prensa, etc..) y en los sistemas de evaluación y control de los objetivos y del gasto, no cumplen los mínimos criterios deontológicos deseables. AVVAC tuvo una entrevista con D. Juan Carlos Lledó el director de asuntos económicos al que entregó un ejemplar del Manual de Buenas Prácticas .

¿DE QUE VIVEN LOS ARTISTAS?

Aunque es necesario tener en cuenta que en los últimos años el cierre continuado de galerías de arte, algunas con una trayectoria histórica, demuestra el difícil terreno en el que deben trabajar; sin suficientes ayudas institucionales, con un desinterés social importante , con muy poco reflejo mediático de su actividad y en un mercado prácticamente inexistente lo cierto también es que los datos anteriormente citados revelan la ausencia total de implicación de las galerías valencianas en los costes de producción de la obra. La financiación total de la obra según las encuestas en las galerías valencianas es del 0%, no hay un solo caso de financiación total de la obra en Valencia. De manera que cuando un artista valenciano se ha beneficiado de la financiación de su obra a cargo de una galería siempre ha sido una galería de fuera de la Comunidad Valenciana. Los beneficiarios de una financiación parcial son un escaso 8%, pero los casos en que se cubren gastos de adaptación de la obra ya producida tampoco superan el 10%. El bajo nivel de “representación en exclusiva” (20%) en comparación el acuerdo para una exposición puntual (60 %) que dificulta el desarrollo de un proyecto en común y el escaso gasto en producción por parte de los espacios de difusión (se ha cubierto totalmente solo en un 37% de los casos y parcialmente en un 15%) a pesar de que los artistas han realizado obra nueva expresamente para la ocasión en un 92% de los casos junto a la práctica ausencia de cobro de honorarios o de pago en procesos de preproducción que descienden hasta un 14% de los casos y a un solo y simbólico 3% si nos referimos a un cobro en el que se haya alcanzado el 15% de la coste total de la exhibición nos plantean un panorama difícilísimo para el ejercicio pleno y libre de la actividad artística en Valencia.

Las prácticas poco profesionales se extienden paradójicamente hasta la Universidad Politécnica de Valencia, a la que esta adscrita la Facultad de BBAA. Resulta sangrante que la misma institución encargada de formar profesionales en el ámbito de las artes visuales no sea suficientemente respetuosa con las buenas practicas

Por otra parte hemos podido constatar, y así lo refleja un estudio comparativo desarrollado por Juan José Martínez Andrés la contante desaparición de convocatorias públicas , becas , concursos , premios o ayudas que contribuyan a paliar la situación. A esto se suma la amenaza de desaparición de alguna de las salas con mejor y más profesional trayectoria en la Comunidad Valenciana como es la Sala Parpalló (una de las pocas que dentro de sus limitaciones presupuestarias procura trabajar desde una perspectiva de respeto a la profesionalidad de los artistas.

Daniel G. Andújar_ Vicepresidente AACV_ Informe Buenas Practicas nº2_

Informe contrastado con uno realizado en 2009 a cerca de 300 artistas, ahora comparado sobre una encuesta en profundidad a 24 artistas. La sensación es que el sistema se esta cayendo en picado: nombramientos a dedo, estructuras que se paran, procesos de participación que se anulan. La tendencia es que mantener las estructuras se hace insostenible y las programaciones se ven afectadas: menos programación, menos producción o que de algún modo afecta a todo el sistema.

(... cita textual ...) **Conclusiones del Informe:**

La encuesta que realizó la AAVC (Associació d'Artistes Visuals de Catalunya) en el año 2009 se distribuyó entre los últimos 10 artistas que habían mantenido una relación de exposición pública con 100 mediadores del sector profesional del arte contemporáneo. Se remitieron, por tanto, mil encuestas. 63 de los mediadores eran espacios de difusión (museos, centros de arte, fundaciones, espacios independientes, centros cívicos especializados o festivales), los 37 restantes eran galerías de arte. Se obtuvieron 270 respuestas (27 % de los encuestados). Esa primera encuesta arrojó unos resultados que indicaban los cambios y avances producidos en las relaciones profesionales desde la publicación del Codi de Bones Pràctiques Professionals, su distribución entre todos los artistas y los mediadores, la aparición de la web www.bonespractiques/aavc.net, la puesta en marcha de un programa específico de Formación Continua y la celebración de varias e intensas campañas de presentación y debate con las comunidades artísticas de las ciudades más importantes (Girona, Olot, Tarragona, Amposta, Vic, Granollers, Mataró, Lleida y Barcelona).

El primer objetivo del programa de Buenas Prácticas Profesionales de la AAVC era –y sigue siendo- alentar una conciencia profesional entre los propios artistas. Ellos son los que han de producir los cambios en el imaginario y la práctica profesional del mundo del arte. Que incorporen unos estándares éticos y profesionales en su manera de trabajar, en el desarrollo de su carrera. En ese sentido, la asociación acompaña y apoya al artista que ya no está sólo en la reivindicación de un trato equilibrado, justo y satisfactorio en el plano profesional y en el económico. Ese objetivo primer objetivo se ha cumplido con creces: todo artista (o casi) ya conoce el Codi de Bones Pràctiques o ha oído hablar de él.

El primer objetivo del programa de Buenas Prácticas Profesionales de la AAVC era –y sigue siendo- alentar una conciencia profesional entre los propios artistas. Ellos son los que han de producir los cambios en el imaginario y la práctica profesional del mundo del arte. Que incorporen unos estándares éticos y profesionales en su manera de trabajar, en el desarrollo de su carrera. En ese sentido, la asociación acompaña y apoya al artista que ya no está sólo en la reivindicación de un trato equilibrado, justo y satisfactorio en el plano profesional y en el económico. Ese objetivo primer objetivo se ha cumplido con creces: todo artista (o casi) ya conoce el Codi de Bones Pràctiques o ha oído hablar de él.

La encuesta del 2009 presentó, además, algunos buenos indicadores. El uso del contrato por escrito en la relación entre el artista y el espacio de difusión aparecía en el 34 % de los casos, 14 puntos más que en el estudio “La condició de l’artista plàstic a Catalunya” (ARTimetria, Barcelona 2001). El pago de los honorarios alcanzaba al 46 % de los encuestados. Una media del 10 % habían cobrado derechos de explotación (reproducción y comunicación pública) y un 5 % había publicado su obra con una licencia Creative Commons. Un 73 % estaba satisfecho o muy satisfecho con el trato profesional que había recibido. Algunas cosas estaban cambiando en el ámbito de la difusión y los motores de esos cambios eran los propios artistas (individual y

colectivamente) y los jóvenes profesionales incorporados al comisariado de exposiciones y a la dirección de museos, centros, fundaciones o espacios independientes.

La reciente encuesta realizada por la AAVC para estas jornadas, ha reducido –por tiempo y recursos- el número de artistas encuestados (33) y se ha focalizado en el circuito más profesional. Veinticuatro artistas que han mantenido una relación con un espacio y nueve con una galería. Dada la situación de profunda crisis económica en la que nos movemos, con constantes y agresivos recortes de los fondos públicos destinados a las artes y un mercado retraído por la falta de excedentes, nos ha parecido interesante e ilustrativo centrar la encuesta en el sector más profesional para compararlo con la encuesta del 2009 que presentaba resultados de la media.

La comparación no deja lugar a dudas y explica los efectos negativos de la crisis en casi todos los indicadores:

	2009	2011	
Contrato por escrito	34 %	27 %	-7 %
Acuerdos respetados	89 %	83 %	-6 %
Producción de obra nueva	56 %	71 %	+15%
Financiación de la producción	50 %	33 %	-17 %
Cobro de honorarios	46 %	42 %	-4 %
Derechos de reproducción	12 %	8 %	-4 %
Derechos comunicación pública	2 %	4 %	+2 %
Uso de licencia CC	5 %	33 %	+28 %
Grado de satisfacción:			
Muy satisfechos	30 %	21 %	-9 %
Satisfechos	43 %	46 %	+3 %
Regular	13 %	21 %	+8 %
Poco	8 %	8 %	= %
Nada	6 %	-	-

Solo suben dos indicadores. Aumenta en un 15 % la producción de obra nueva para la exhibición pública pero su financiación a cargo del espacio (museo, centro, fundación) baja un 17 %. El otro indicador que sube es el del uso de licencias tipo Creative Commons que sube un 28 %.

La principal conclusión es que se están produciendo retrocesos en aspectos cruciales de los estándares de las Buenas Prácticas Profesionales como la seguridad jurídica del uso del contrato por escrito, la financiación de las nuevas producciones por parte del mediador, la remuneración del artista o el cobro de derechos. Baja el grado de satisfacción. Si eso ocurre en el segmento más profesional de la escena artística catalana podemos inferir cual es la situación en la escena general.

Mesa redonda “Presente y futuro de la aplicación de las Buenas Prácticas²”

Yolanda Romero, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España y directora del Centro José Guerrero

Venimos de una estructura y un modelo deficitario, que se podría afirmar que han estado basado en las malas prácticas. Fruto de unas lógicas poco reflexivas producto de decisiones políticas dónde la mayoría de los centros nacen sin proyectos artísticos y sin conexión con el contexto dónde se ubican. (ejemplo de la ciudad de la cultura de Galicia).

El problema no ha sido la falta de dinero o de inversión. Un problema central es la falta de unos estatutos jurídicos propios para la mayoría de los centros de arte. El documento de BBPP aprobado el 2006 no se ha implementado de manera coherente, se ha reducido casi a los procesos de selección de la dirección. Sin profundizar en la capacitación de los centros de autonomía suficiente para que los centros funcionen.

Un museo es un servicio público, ahora con la crisis, no se puede abandonar esa función en base de su sostenibilidad.

² www.mcu.es/museos/docs/museosbuenaspracticas.pdf

Hay que tener en cuenta que los indicadores no son sólo el número de visitantes, sino también la función pedagógica, patrimonial y de cohesión social.

La transparencia, la calidad y la eficacia son valores que debemos implementar desde el propio sector del arte.

Hay que buscar un nuevo de molo de derechos a la carta que permita al artista decidir cómo quiere relacionarse en cada momento con la institución museística.

Defender la cultura cómo una elemento que cada vez aporta más al PIB (4% en 2010) y que tiene un impacto indirecto en otros sectores productivos. Reivindicar eso ayudaría a mejorar las condiciones del trabajo de todo del colectivo.

José Luis Pérez Pont, presidente del Consejo de la Crítica de las Artes Visuales

Autocrítica. Cómo sector venimos de una trayectoria de corte masoquistas dónde los artistas, los comisarios y los críticos nos hemos acostumbrado a rebajar nuestras expectativas y trabajar en condiciones poco favorables. No denunciarnos de modo sistemático los múltiples casos que el código de las BBPP o los códigos deontológicos no se cumplen.

Son especialmente preocupantes los múltiples casos que estamos viendo hoy de desmantelamiento de centros y de ejemplos escandalosos de nombramientos de cargos a dedo. Que muestran de fondo una falta de estrategia, en esa línea hay que reivindicar el plan estratégico para las artes visuales.

La falta de transparencia generalizada da cómo consecuencia una dinámica de autocensura realmente preocupante, que el colectivo de críticos vivimos. Así cómo vivimos una lógica de precariedad constante en los trabajos de crítica e investigación.

Rocío de la Villa, presidenta de MAV Mujeres en las Artes Visuales

Documento de Estrategias para las Artes Visuales reconoce por primera vez de manera ampliamente consensuada la discriminación sexista del sistema del arte España.

Hay que profundizar en las practicas que se detallan y seguir la lucha por la igualdad en los ámbitos de poder y representación en el sistema del arte.

Eva Moraga, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Arte Contemporáneo

Revisa el origen de Documento de Buenas Practicas: ideas fuerza, referentes y estrategias que definía el documento.

Propone crear un **grupo mixto** entre el IAC y las Asociaciones para:

- Pensar en las **estrategias y acciones** para que las administraciones públicas y los museos y centros de arte dependientes de ellas asuman el Documento 0 BBPP.
- Hacer un seguimiento y control del cumplimiento del Documento de Buenas Prácticas por parte de administraciones y organizaciones.

- Actualizar y revisar el **documento de BBPP**. Uno de los puntos a incidir sería profundizar en la **transparencia de la gestión y funcionamiento de centros y museos**: queremos saber los presupuestos, los planes estratégicos, las adquisiciones, etc. Información que desde un organismo público se debe facilitar a los ciudadanos.

Así como propone crear un foro en base al código deontológico del IAC para debatir los casos que acontecen.

Jesús Carrillo, Dept. Actividades MNCARS

Bienvenida agradecimientos des del MNCARS. En épocas de cambio es bueno que nos cojan pensando. No para crear un gran lobby de poder sino para tener más herramientas como colectivo para actuar frente a cada caso que se vaya sucediendo.

Estamos en un momento crítico porque se están implementando nuevos modelos que vienen a sustituir sistemas consolidados en largos años. (pone el ejemplo Holanda). Hay de ser capaces de transmitir la necesidad del arte en términos no de supervivencia del propio sector, sino en base a procesos instituyentes y catalizadores de los mismos. De otro modo solo sobrevivirán las instituciones capaces de demostrar su productividad económicas, de modo que serán más y más dependientes de los flujos económicos. Hay que repensar un nuevo contrato social de la cultura para defender nuestras instituciones. Des de la base de la función pública de las mismas.

Debate_

- Hay varios documentos de BBPP, el primero el 2000 redactado por los artistas, después el Ministerio junto con otras organizaciones adaptaron. (D. García Andújar)
- El Documento 0, esta planteado cómo una base para seguir desarrollando. Hay que perseverar en el seguimiento de la aplicación de las BBPP. (Santiago Olmo)
- Crear espacios de articulación para seguir trabajando en las líneas concretas de manera consensuada des de las asociaciones. Y si hace falta poner demandas. (Rocío de la Villa)
- Estas cuestiones básicas tienen que convertirse en reglamentos que desde la administración se obligue a seguir ciertas practicas. Hay que concretar algunas líneas claras para darla batalla en base al documento de la estrategia para las AAVV (Yolanda Romero).
- Ese contrato social (al que se refería J. Carrillo), dada la dimensión de la crisis sistémica, pasa por un debate vinculante con los actores políticos (Curro G. UAVA).
- Ni la cultura como derecho, ni la cultura como recurso son ya argumentos validos, ¿des de dónde se defiende, des de dónde se amenaza, desde una lógica sindical, la protección de la estructura pública de la cultura? No estamos en una lógica de generar acuerdos sino confrontación. (Rubén Martínez YP)

Mesa redonda “Buenas Practicas y la dimensión política del arte”

Están convocados los partidos políticos pero sólo IU (ICV) accede a venir, PP, PSOE y CIU no consiguen mandar ningún representante. La mesa se replantea y Pablo España de Democracia resume y analiza los programas electorales. D.G Andújar presenta el documento de Estrategia para las Artes Visuales. F. Llopis y Ignacio Paris completan la mesa.

Pablo España analiza los programas_

PP_ Definen cultura como marca, elemento de cohesión nacional, espació de expansión de la emprendería. Pasar del modelo de subvención al del mecenazgo. Fomentar la cultura tradicional. Gestión privada de los derechos intelectuales.

PSOE_ La cultura tiene en base a su dimensión social. A la vez tienen un discurso de promoción del patrimonio y las industrias culturales. Turismo y cultura. Implementación de centros. Redefinir la ley de propiedad intelectual.

IU_ Propone una cultura participativa y de libre acceso. Transparencia, investigación, pluralismo, multicultural. Crear un convenio marco a nivel laboral. Nuevo modelo de propiedad intelectual.

Acampada BCN_ Se puede ver en:

www.culturaacampadabcn.wordpress.com/declaracio-declaracion/

Debate_

- ¿Hacia dónde vamos? A la asimilación de cultura con turismo y con la promoción de la marca España. Potenciar el Cervantes al modo del Goethe o el British. (I. Paris)
- Puntualiza que el Cervantes cuando mueve la obra de artistas visuales no paga ni honorarios ni viajes, cuando si lo hace con músicos. (Ángel Delgado)
- En la asamblea de BCN yo me preguntaba ¿A quién nos dirigimos?. La estrategia de la mediación no parece operativa, me parece mucho mejor ponerse a trabajar en un código, siguiendo las enseñanzas del software libre. Vamos a construir una cultura des de lo colectivo, mas allá de las instituciones que no son operativas para una negociación o gestión comunitaria de los recursos públicos. Ejemplos: Can Batlló (bcn), La casa invisible (Málaga). (R. Martínez)
- Aquí hay que diferenciar entre lo público y lo estatal. Los recursos son públicos y hay que negociar. (I. Paris)
- Defiende un modelo de resistencia y herramientas cómo e-valencia (diez años en marcha y 100 millones de visitas) para reivindicar que los recursos públicos en cultura estén disponibles más allá de los ámbitos de decisión estrictamente políticos. Hay necesidad de trabajar para un consenso de qué recursos son públicos y cuáles son las reglas del juego. La biodiversidad de lo público es lo interesante. (D.G. Andújar)
- En Valencia ha habido una fiesta privada con lo público. Tenemos derecho a ello. (I. Paris)
- Ok, pero hay que tener una parte de acción, la idea de la cultura como consenso es una falacia, la cultura es conflicto, y buscar el conflicto es una estrategia valida para trabajar en pro de una cultura del pro-comun. (R. Martínez)
- El hecho de la cultura tiene que ir por la lógica de la dignidad. Tenemos una tradición de producción cultural potente. El problema viene cuando detectamos que se dan unas condiciones que no garantizan unas situaciones justas. (David Gómez)
- Mejor hablar de acuerdo que de consenso. Defiendo que coexistan modelos de gestión, más allá de momentos coyunturales. Así como prefiero la palabra fricción a conflicto. Y disculpar la ausencia del PSOE seguramente motivada por el momento de reestructuración que padece. (Rafael Conte)

D. G. Andújar presenta el documento de **Estrategia para las Artes Visuales**.³

Presenta los objetivos, los procesos de confección y la estructura del documento. Defiende el mismo cómo una herramienta para dar cohesión al colectivo y como herramienta para abrir el espectro y los lugares del arte en España.

Algunos puntos destacados_

1. Plantear la aportación de las artes visuales al I+D, para abrir el abanico dónde se vincula el arte.
2. Remarcar que es el primer plan estratégico que se hace en 30 años de democracia. Por eso era muy importante implicar a varios colectivos representantes del sector.
3. Ir a defender la mejora de la situación laboral del colectivo. Una directiva que viene directamente des del 2006 como mandato de la UE.
4. Profundizar en los manuales y los códigos de buenas prácticas.
5. Revalorar/reorganizar el patrimonio artístico contemporáneo. Crear unas reglas de juego que se benefician del 1% y recursos similares.
6. Fortalecer las infraestructuras existentes y fomentar procesos participativos y mecanismos de gestión ciudadana de recursos. Programas de cultura abierta, espacios efímeros, utilización de espacios.
7. Subvertir el currículum escolar.

³ <http://www.uaav.org/wordpress/contacto/estrategia-para-las-artes-visuales-documento-de-trabajo>

Debate_

- Vamos a una situación de falta de justicia social, se esta llevando la cultura a un ámbito de mercantilización inspirado en la doctrina neoliberal. El documento me presenta un cierto desfase cuando estos planes estratégicos en otros ámbitos como el universitario este tipo de estrategias se están desmantelando. (Daniel Villegas)
- Es fundamental un tejido asociativo fuerte, pero para que sea efectivo es necesario un contrato con la ciudadanía, para que los partidos políticos hagan efectivo ese modelo de progreso democrático. Por eso el proyecto Rubalcaba planteaba una mesa el parlamento de seguimiento del cumplimiento de los programas. (Rafael Conte)

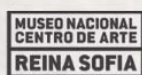
El debate salta al tema de la Ley del Mecenazgo.

- Se aboga por seguir el modelo Italiano dónde se escoge en la declaración de la renta a dónde quieres destinar tu aportación.
- Se defiende que los fondos patrimoniales de las cajas se mantengan cómo fondos públicos.

Organiza: _____

Con el apoyo de _____

Con la participación de: _____

AVA
CASTILLA Y LEÓN
ARTISTAS VISUALES AGRUPADOS

Unión de
Artistas Visuales
de Andalucía

Agradecimientos: _____

