CULTURA TURISMO EN CIUDADES MEDIAS
DIALOGOS PARA UN ESCENARIO POSTCOVID

Proyecto de investigación:
Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias
http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

Los festivales de música en ciudades medias y pequeñas: entre la identidad, el desarrollo y la festivalización

Carmen VÁZQUEZ VARELA
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Mancha
carmen.vazquez@uclm.es

Cuenca, 16 y 17 de septiembre de 2021. Salón de Actos del Edificio Gil de Albornoz

¿Qué entendemos por el concepto de ***Festival***?

"*Festival*": celebración, suspensión de la vida ordinaria, con un enfoque en formas de expresión como la comida, la bebida, una indumentaria singular, el teatro, la música, la danza, el cine y también, a menudo, con un componente espiritual distintivo (Ronström, 2016).

"Un *festival* es la manifestación a través de la cual una sociedad o grupo hace patente la conciencia de su propia identidad y su determinación de preservarla" ("Euro-Festival Project". Segal y Giorgi, 2009).

Y, en ocasiones, con una clara finalidad económico-turística. En este sentido, Uysal y Gitleson (1994) definen los festivales como "eventos tradicionales escenificados para aumentar el atractivo turístico para los visitantes potenciales" (Uysal y Gitleson, 1994: 3).

Un *festival* es "un evento limitado en el tiempo y el espacio que desarrolla un proyecto artístico específico y que tiene lugar a intervalos regulares" (Négrier et al., 2013).

¿Qué significa el concepto de ***Festivalización***?

Häußermann y Siebel (1993) hablaron de la *festivalización* (*festivalisierung* en alemán) de las políticas y el espacio urbanos cuando señalaron la creciente importancia de los festivales culturales en la formación de la identidad urbana desde la década de 1970. Desde su aproximación, la festivalización se sitúa en el contexto de la planificación urbana.

Dos tipos de *festivalización* interrelacionados: el primero se refiere a las políticas culturales, mientras que el segundo está relacionado con el espacio urbano.

Una política cultural explícita y coordinada que fusiona la marca de la ciudad con la "economía de la experiencia" postindustrial, una potente mezcla de comercialización de lugares y consumo cultural a través de imágenes accesibles y vibrantes y encuentros personales (Wynn y Yetis-Bayraktar, 2016).

¿Qué significa el concepto de ***Festivalización***?

Négrier define la *festivalización* como "el proceso por el cual la actividad cultural, presentada previamente en un patrón o temporada regular y continua, se reconfigura para formar un "nuevo" evento" (2015: 18). Una respuesta a los procesos de industrialización de las artes, el patrimonio y las industrias creativas.

En un mercado dominado por las oportunidades de entretenimiento virtual y las descargas, los festivales ofrecen economías de escala y especialización en la comercialización, la venta de entradas y la gestión del recinto.

Ronström (2016) sostiene que "*festivalización*" es una de las muchas formas de "-ización" que se han popularizado tras lo que podría llamarse "el giro procesual" en las ciencias sociales, junto con "globalización", "hibridación", "mediatización" y muchas otras.

La *festivalización* debe entenderse como un fenómeno social entrelazado con los cambiantes hábitos de consumo, las prácticas sociales, los mercados emergentes y las políticas gubernamentales en desarrollo (Mulder, Hitters y Rutten, 2020).

¿Qué significa el concepto de ***Festivalización***?

Gréssillon señaló que "el tema de la *festivalización* puede vincularse al paradigma de la ciudad creativa, aquella que crea constantemente arte, pero que también crea el evento para que se hable de él (Florida, 2002 y 2005)" (Grésillon, 2012). El ambiente cultural es, por tanto, un indicador para entender la *festivalización* de una ciudad.

La *festivalización* puede definirse como mecanismos específicos de organización y formación del espacio urbano y las actividades de la sociedad, así como una forma de entretenimiento de los residentes de la ciudad y los turistas a través del aumento de la cantidad y la calidad de los festivales (Karpinska-Krakowiak, 2009). La ciudad se convierte en un paisaje de experiencias (O'Dell, 2005).

Eventificación vs. *Festivalización*. De lo mega a lo micro y de lo temporal a lo permanente, la *festivalización* no solo cambia el espacio urbano durante un periodo de tiempo (limitado), sino que se convierte en parte de la vida cotidiana de la ciudad creativa moderna (Zherdev, 2014: 17).

Las distintas perspectivas….

La socioeconómica

El crecimiento de la *economía de la cultura y de la experiencia* tiene un efecto positivo en el desarrollo de los festivales, que son productos culturales que ofrecen experiencias extraordinarias.

Enriquecen el espacio de las ciudades y son productos que se ofrecen a los inversores o a los turistas (Cudny et al., 2012; Johansson y Kociatkiewicz, 2011; Lorentzen, 2013).

En el siglo XXI, todos los países se han enfrentado a la proliferación de una serie de festivales anuales, pero también a la diversificación del tipo de festivales, su ubicación y su público (Fouccroulle, 2009).

Los festivales también se han vuelto económicamente atractivos tanto para el consumidor como para examinar la situación de la cultura. Los festivales son un rasgo significativo del paisaje socioeconómico y cultural de la vida cotidiana contemporánea (Guerra, 2016).

Los festivales desde la perspectiva del estudios de los eventos (Getz, 2010).

Las distintas perspectivas….

La gestión cultural

El valor artístico y cultural único de los festivales.
En las últimas dos décadas los festivales comerciales con ánimo de lucro, especialmente dedicados a la música pop-rock, han proliferado de forma extremadamente rápida. Su orientación, en la opinión de los programadores culturales más reputados, afecta sin duda a sus decisiones artísticas y limita su impacto cultural (Klaic, 2014).

Un festival debería complementar la oferta del resto del año, experimentar con nombres nuevos, apostar por repertorios apenas frecuentados, convertirse en termómetro de incipientes tendencias interpretativas que luchan aún por abrirse camino, correr riesgos y, sobre todo, ofrecer un todo congruente, rico en referencias cruzadas.

Algunos dilemas que se presentan para los agentes culturales en calidad de mediadores:

- Riesgo vs. Sostenibilidad
- Herencia vs. Cambio
- Equidad e inclusión social vs. Excelencia y valor artístico
- Institucionalización vs. Espontaneidad
- Pasión y entusiasmo vs. Racionalidad y viabilidad
- Prestigio consolidado vs. Emergencia artística
- Esfuerzo cognitivo vs. Entretenimiento
- Diplomacia cultural vs. Cooperación cultural horizontal

Las distintas perspectivas….

Los estudios urbanos

Faivre d'Arcier (2014) argumenta que tanto los políticos como los técnicos locales estarían dispuestos a justificar el apoyo oficial a un festival en su ciudad al menos por cuatro razones:

1) la primera sería la habilidad de un festival para democratizar la cultura;
2) la segunda, que la organización de un festival sirve como medio para forjar nuevas conexiones sociales y reforzar el sentido de identidad local;
3) el tercer argumento -el más reciente y dominante- es la idea de que el festival proporciona una buena oportunidad económica, una fuerza positiva en la mayoría de los sectores comerciales y en la industria de servicios en general; y
4) junto a los beneficios económicos el festival aporta visibilidad a la comunidad que lo acoge, una imagen que por coste o escala no se puede obtener por otros medios.

Las distintas perspectivas….

Los estudios urbanos

Los temas objeto de investigación:

1) El papel de los festivales en el desarrollo urbano y en la reestructuración y regeneración de espacios en las ciudades postindustriales (Hughes, 1999; Lorentzen, 2013; Richards y Wilson, 2004; Sundbo, 2013).
2) ¿Qué puede hacer un festival por una ciudad vs. Qué puede hacer una ciudad por un festival? (Van Aalst y Van Melik, 2012). Cada festival difiere en su grado de "dependencia del lugar". Algunos están estrechamente relacionados con la infraestructura cultural y el capital simbólico, mientras que otros apenas tienen relación con las instalaciones, las actividades o los acontecimientos que tienen lugar en la ciudad (Boogaarts, 1992).
3) “Placeless” festival. Mientras que los festivales se consideran cada vez más un medio importante para que los lugares destaquen en la competencia interurbana, la importancia de los lugares para los festivales parece ser cada vez menor.

Las distintas perspectivas….

La investigación sobre Festivales

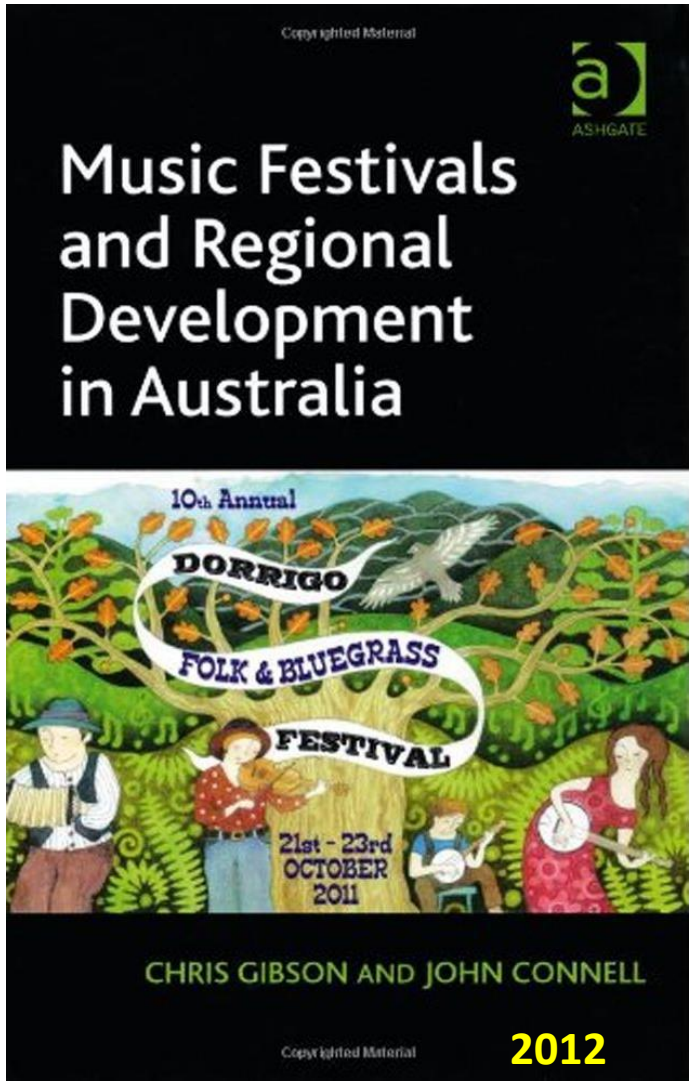
Al analizar el estado del arte de la investigación sobre los festivales, distintos especialistas concluyen que, a partir de los años sesenta del pasado siglo, este tema de investigación ha crecido considerablemente en Europa, en particular durante dos períodos distintos: el final de los años ochenta y el principio de los años 2000.

El primer periodo subraya la importancia que tiene el contexto territorial en el desarrollo de la dinámica de los festivales. El segundo periodo coincide con la difusión de la configuración del festival como "navaja suiza" del sector cultural (Négrier et al., 2013: 29).

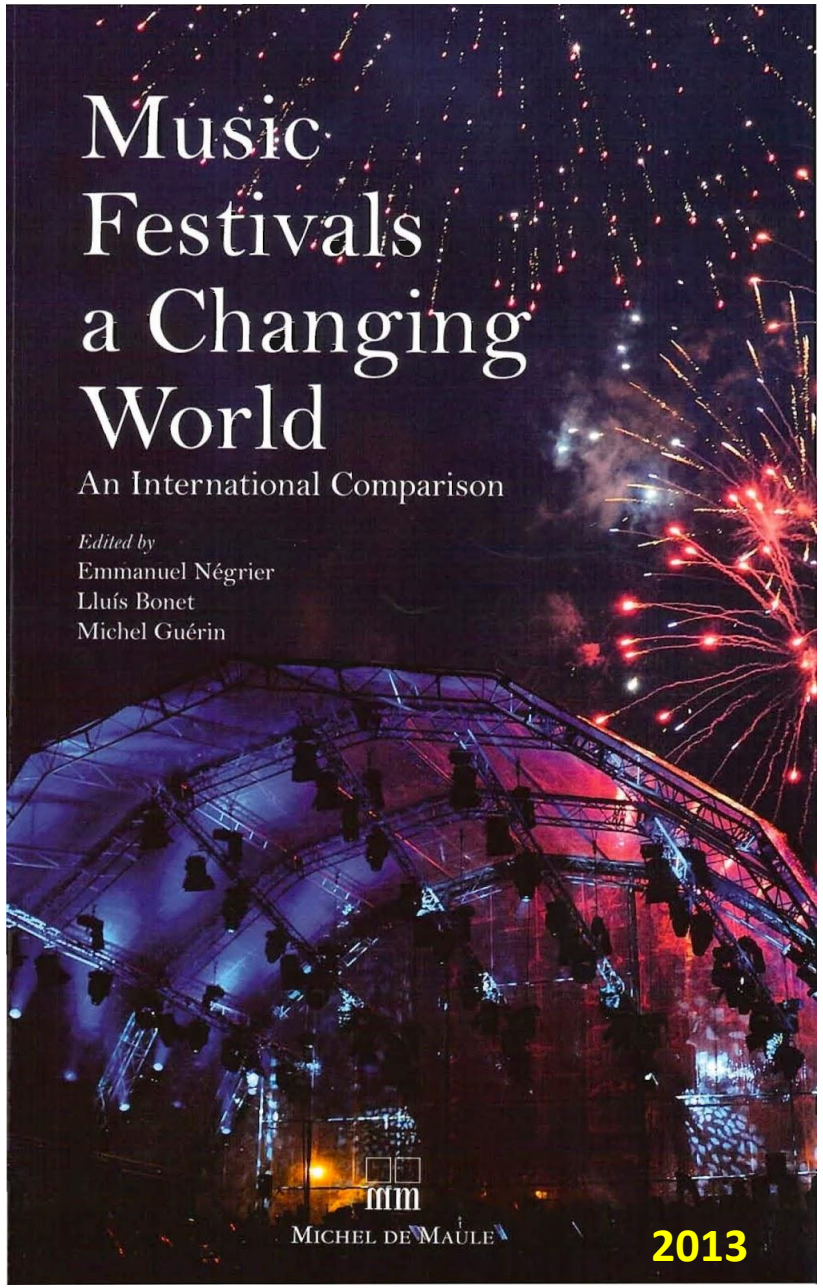
Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/



2012



2013

2016

Fuentes y métodos….

La definición de la muestra de ciudades medias y pequeñas

Instituto Nacional de Estadística

Si sumamos ciudades Pequeñas y Medias (entre 50.000 y 300.000 hab.) reúnen el **58,62% de la población** española.

Municipios por tamaño de población	2019		
	Número de municipios	Población Total	% de la población española
Ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes	2	4.902.888	10,43
Ciudades entre 500.001 y 1.000.000 habitantes	4	2.732.531	5,81
Ciudades entre 300.001 y 500.000 habitantes	6	2.256.679	4,80
Ciudades medias entre 100.001 y 300.000 habitantes	51	8.939.781	19,01
Ciudades medias entre 50.001 y 100.000 habitantes	85	6.075.765	12,92
Ciudades pequeñas entre 10.001 y 50.000 habitantes	605	12.553.110	26,69
Municipios semi-urbanos entre 5.000 y 10.000 habitantes	549	3.865.826	8,22
Municipios rurales con menos de 5.000 habitantes	6.829	5.699.628	12,12
Total	**8.131**	**47.026.208**	**100,00**

Fuente y métodos….

Los festivales de música

Anuario de estadísticas culturales 2020.
Ministerio de Cultura y Deporte

15.18. Concursos, festivales y otras actividades de música según tipo por comunidad autónoma. 2019 (1)

	Concursos	Festivales	Festivales y concursos de jazz	Congresos y seminarios	Cursos	Entidades convocantes de becas y ayudas
TOTAL	**220**	**805**	**124**	**14**	**239**	**41**
Andalucía	34	104	22	3	31	2
Aragón	3	29	1	1	15	5
Asturias (Principado de)	6	27	6	0	10	1
Balears (Illes)	2	16	7	0	1	0
Canarias	11	32	3	0	6	0
Cantabria	5	24	0	1	4	1
Castilla y León	13	64	7	0	24	2
Castilla-La Mancha	10	38	4	1	12	0
Cataluña	31	158	30	0	37	6
Comunitat Valenciana	52	86	12	2	35	4
Extremadura	4	14	1	0	7	1
Galicia	9	28	7	0	7	1
Madrid (Comunidad de)	14	99	10	5	31	13
Murcia (Región de)	3	13	2	1	5	1
Navarra (Comunidad Foral de)	1	11	1	0	5	1
País Vasco	17	57	6	0	7	3
Rioja (La)	3	5	3	0	2	0
Ceuta y Melilla	2	0	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0

Fuente: MCUD. INAEM. Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Explotación Estadística de las Bases de Datos de Recursos Musicales y de la Danza

Fuente y métodos….

Los festivales de música

Datos recogidos de otras fuentes y portales como:

- La Asociación Española de Festivales de Música Clásica (FestClásica) http://www.festclasica.com/festivales/;
- https://www.entre88teclas.es/festivales-de-musica-clasica-en-espana-listado;
- http://festivalesflamencos.blogspot.com/; http://afflamencos.org/;
- https://celtadigital.com/festivales/;
- https://www.apoloybaco.com/jazz/;
- https://fanmusicfest.com/calendario-festivales;
- https://www.dodmagazine.es/festivales/;
- https://www.festicket.com/es/festivals/;
- Diversos informes de OBS Business School sobre festivales en España;
- y un recorrido exhaustivo por las páginas web oficiales de la muestra de ciudades seleccionadas.

Creación de una base de datos de **Festivales de Música** con **356** festivales.

Fuente y métodos….

Los festivales de música

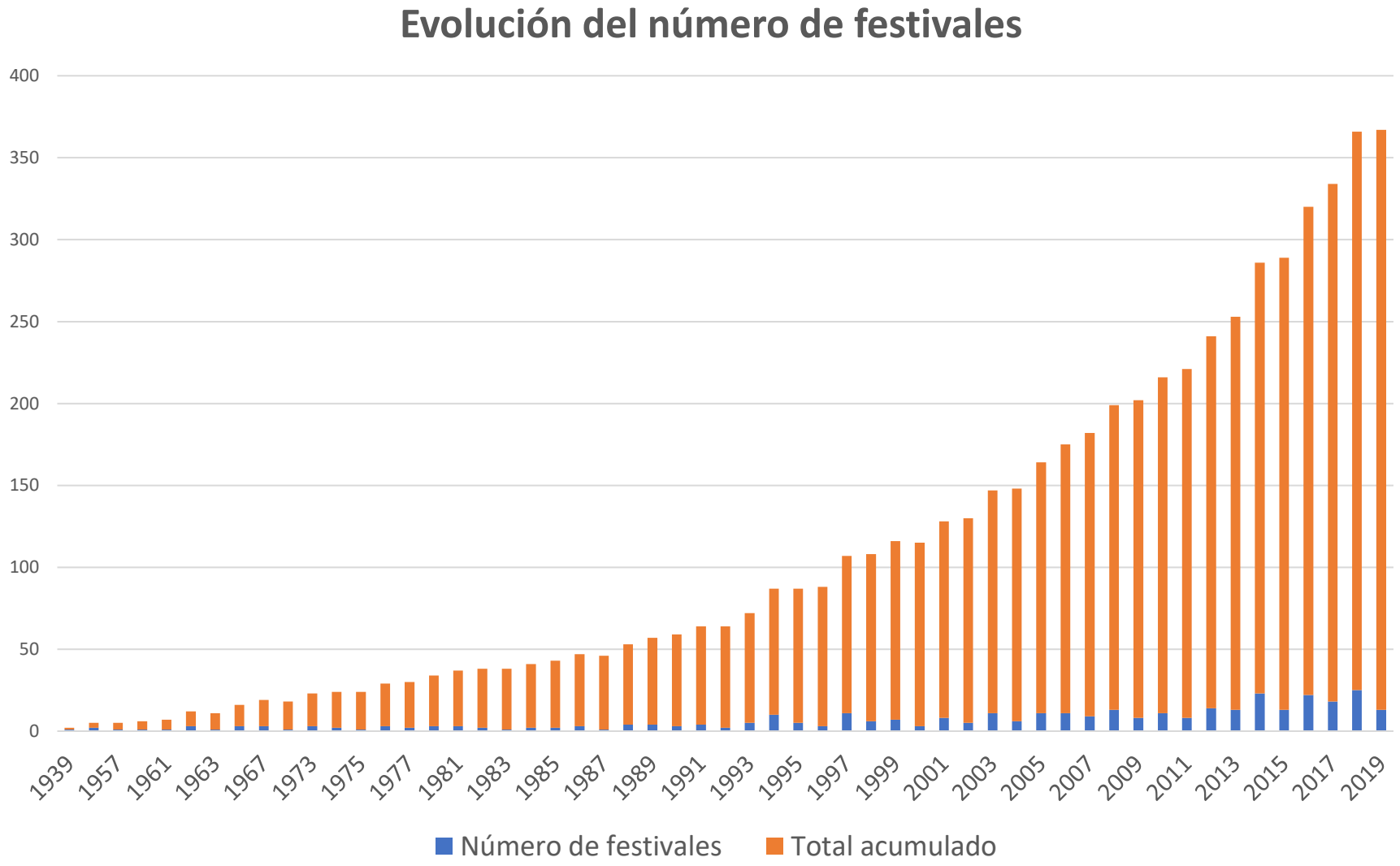
Aunque existen diferentes definiciones del concepto de ***festival de música***, esta aportación se centrará en los festivales como acontecimientos culturales en los que se presentan una serie de actuaciones de música en vivo, que se han celebrado durante al menos una edición en el pasado (tomando como referencia el año 2019) y con vocación de continuidad. Esta definición responde a la concepción contemporánea de los festivales de música y excluye otros eventos musicales como los concursos o certámenes.

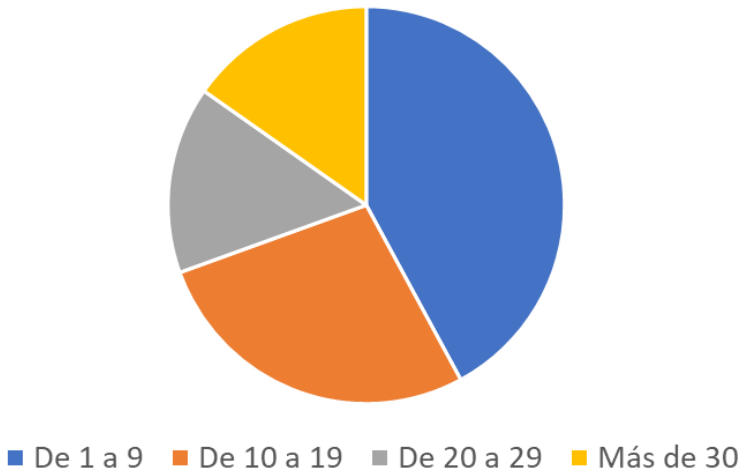
Variables analizadas:

- El núcleo urbano en el que se desarrolla;
- El género musical dominante;
- La fecha de creación y el número de ediciones celebradas;
- El número de días que programa;
- La estación del año en que se celebra;
- El tipo de organizador;
- La audiencia (sólo parcialmente disponible); y
- El presupuesto (sólo parcialmente disponible).

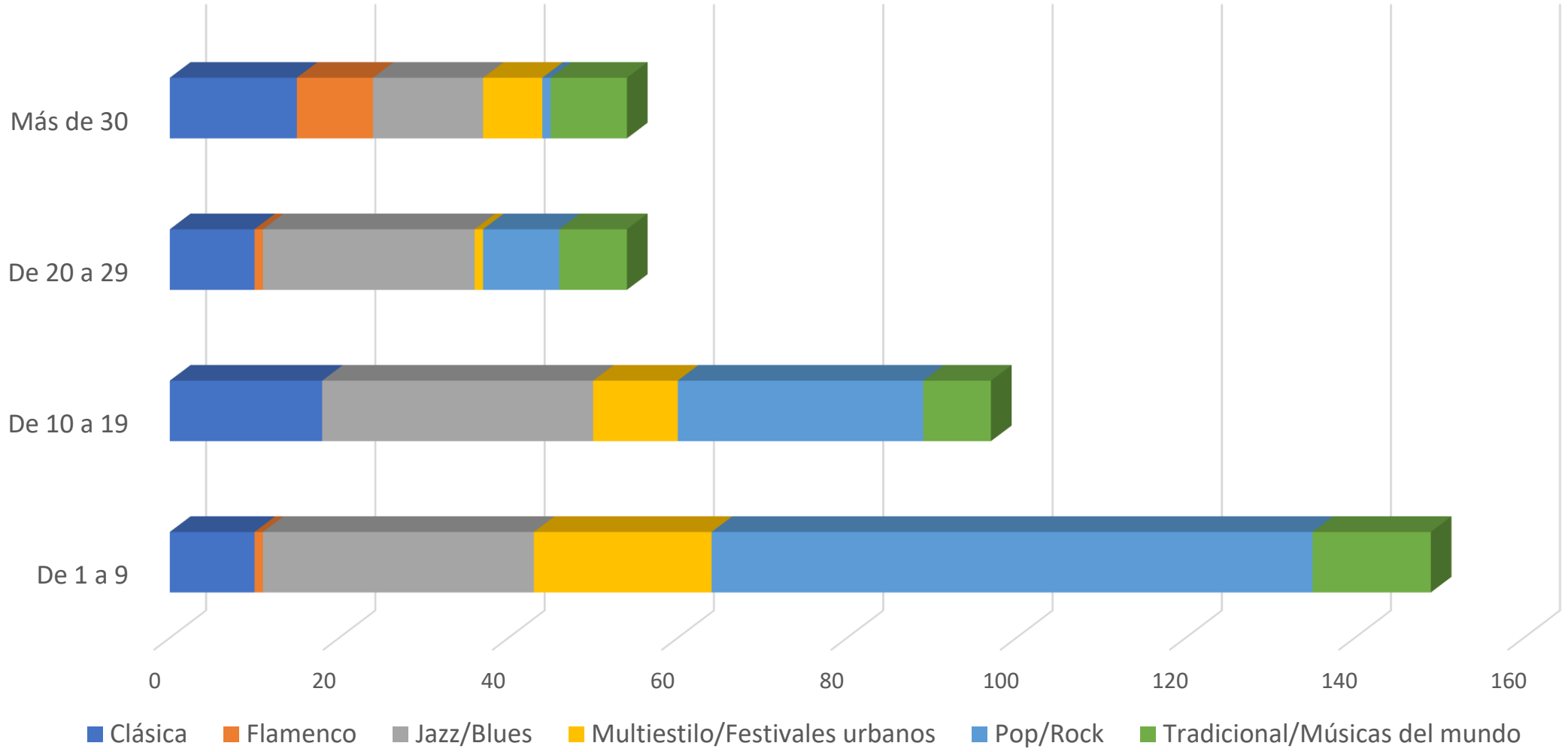
Tipo festival	Total
Música clásica	53
Flamenco	11
Jazz/Blues	104
Multiestilo/Festivales urbanos	39
Pop/Rock	110
Tradicional/Músicas del mundo	39
Total	**356**

Resultados

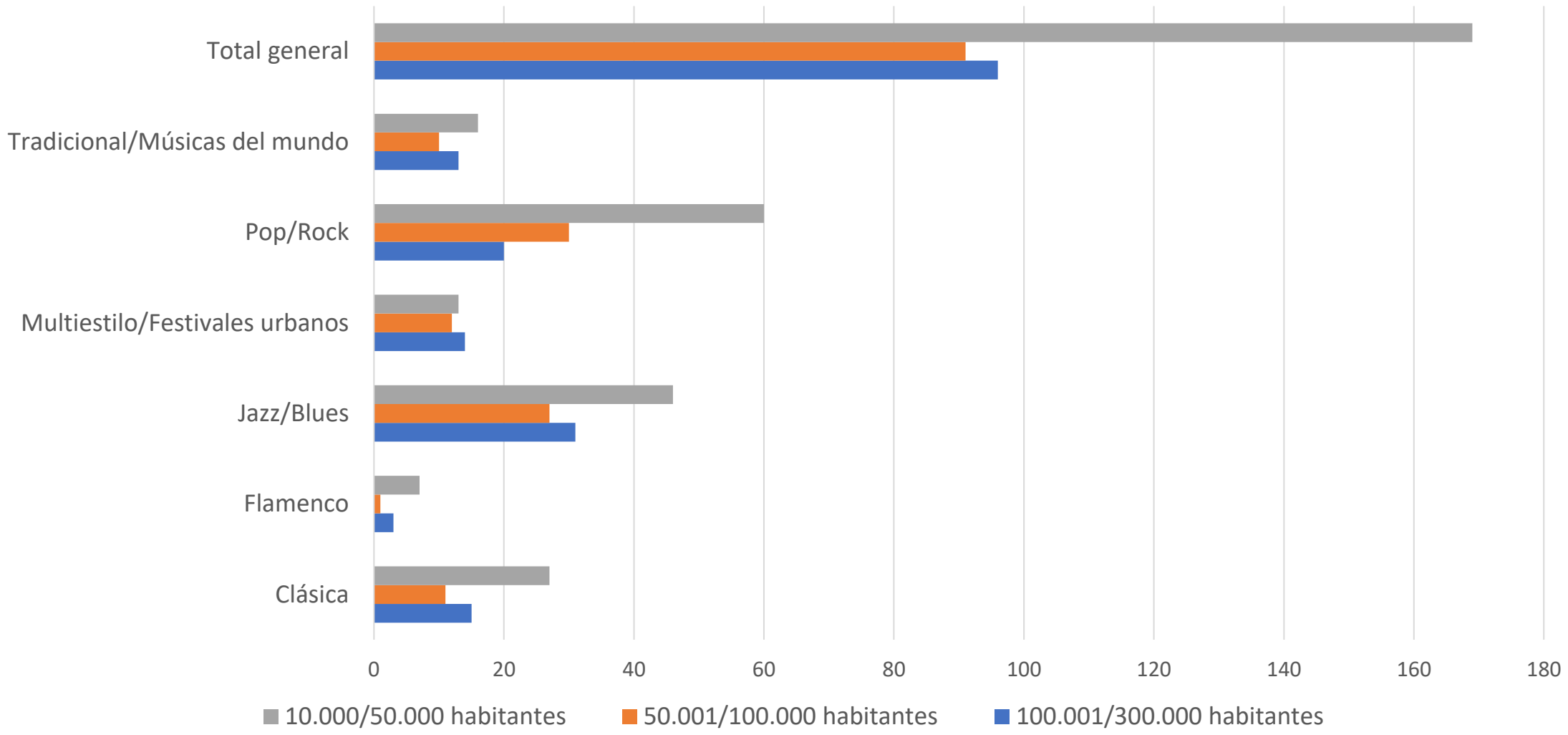




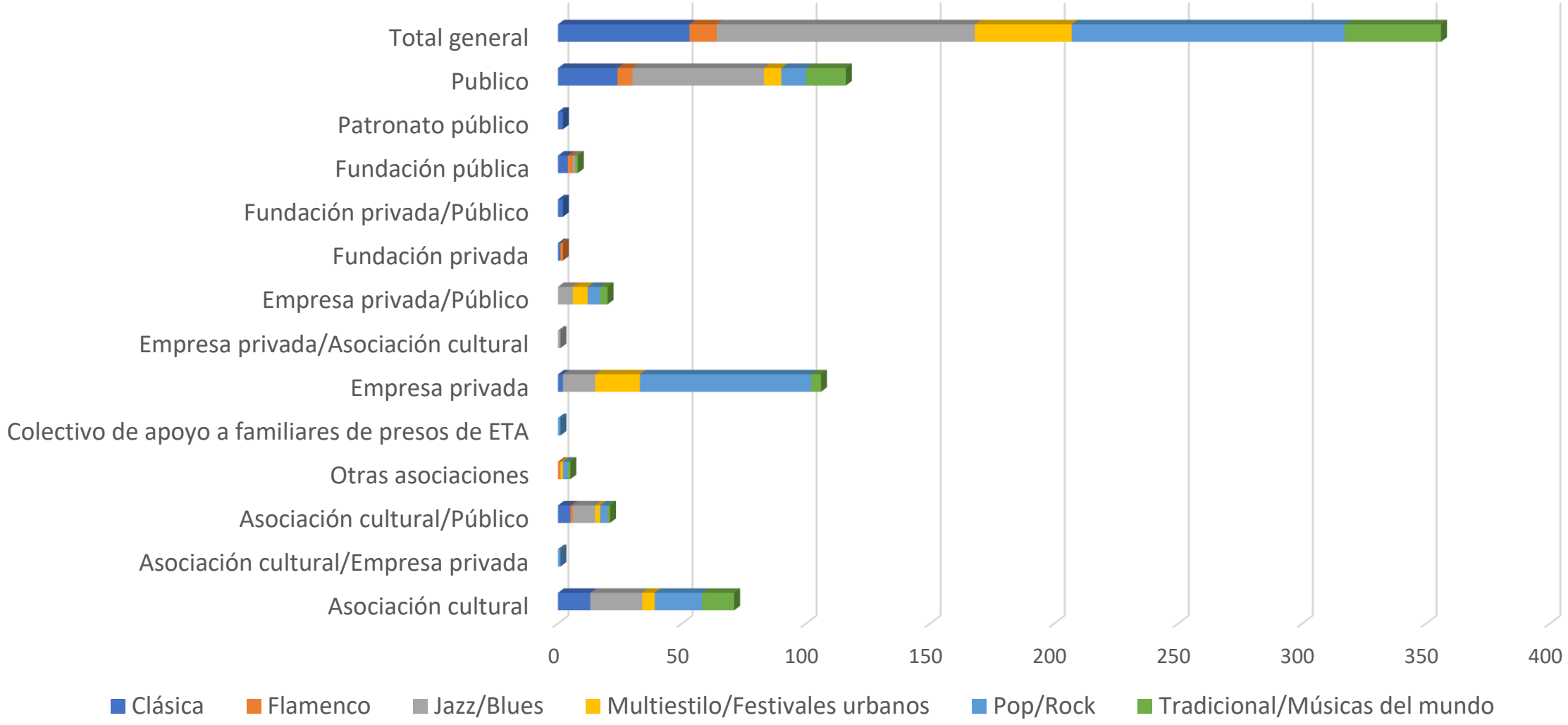
% Festivales según número de ediciones
Total 356 Festivales de música



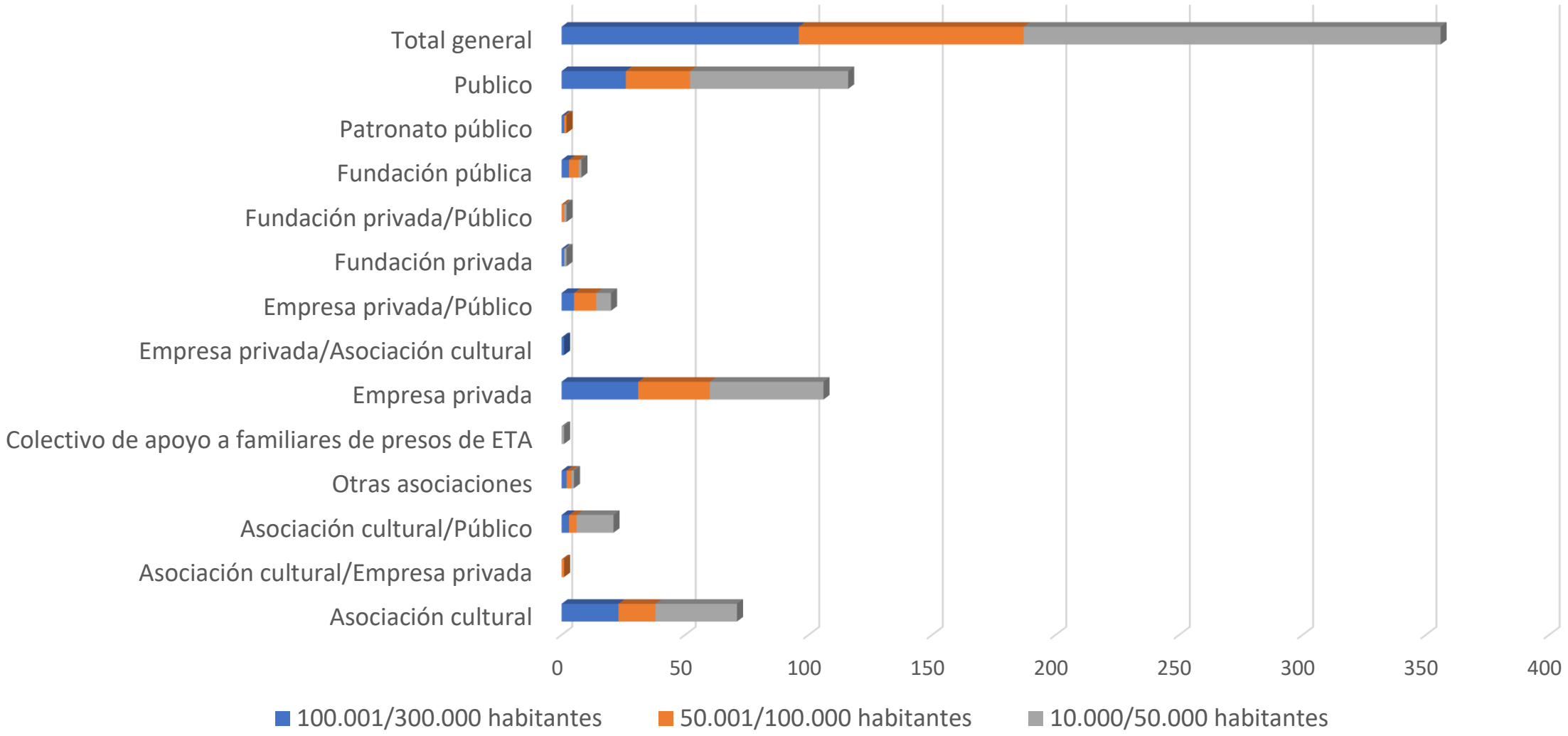
Desglose de los festivales en ciudades pequeñas y medias según categoría y antigüedad en número de ediciones. 1939-2019



Desglose de los festivales según categoría y tamaño del municipio. 1939-2019



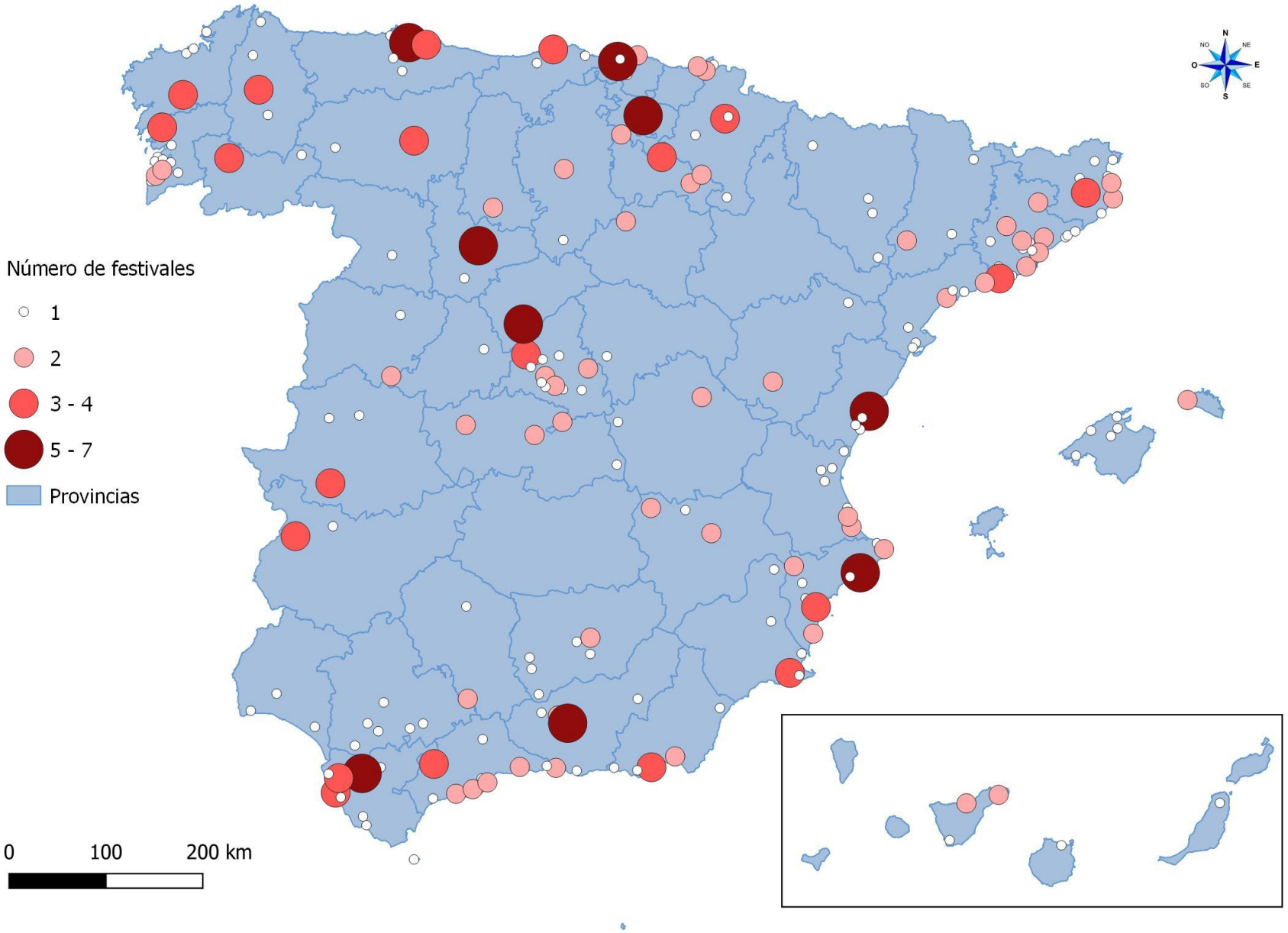
Desglose de los festivales según categoría y tipo de organizador. 1939-2019

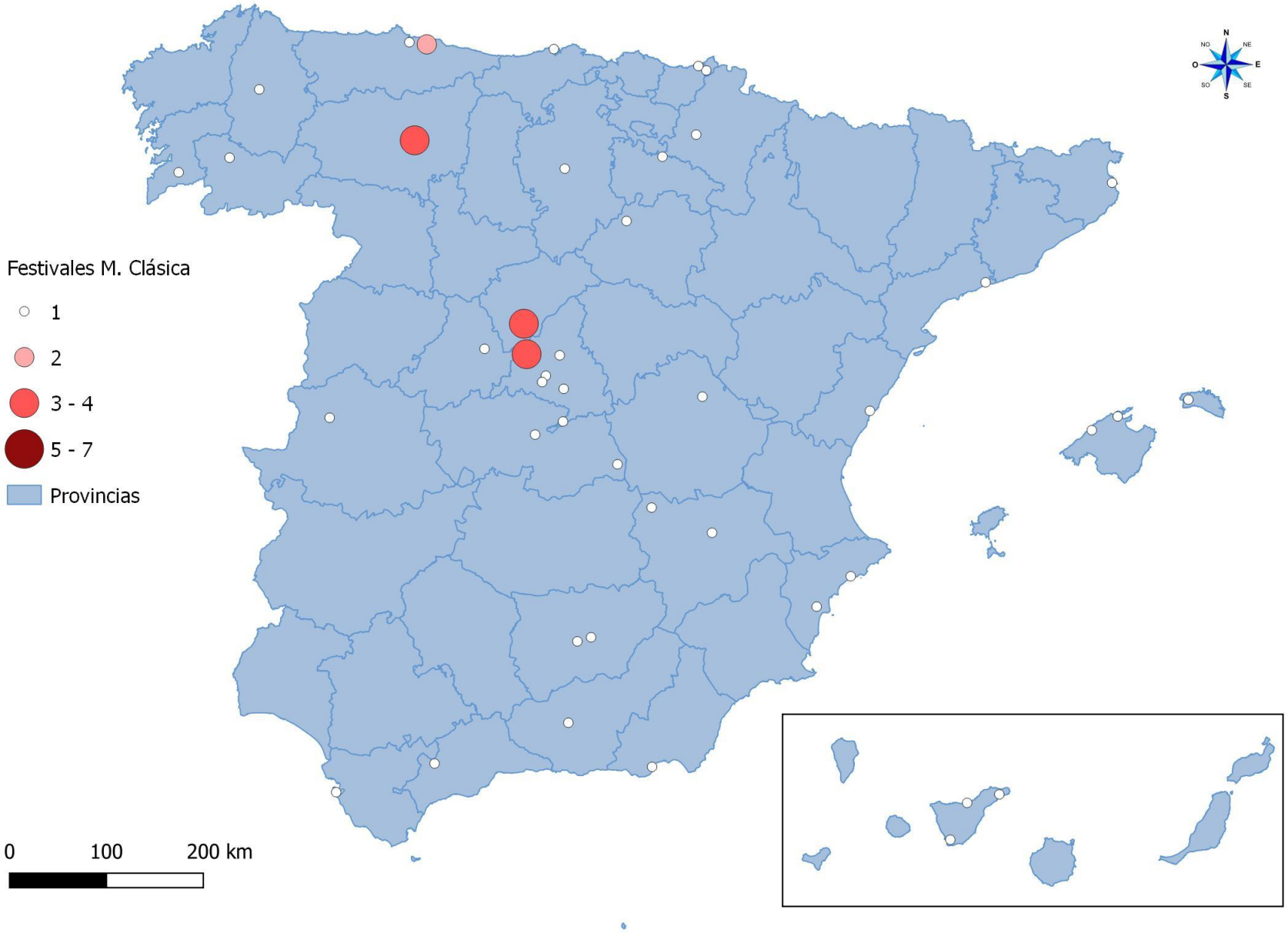


Desglose de los festivales según tipo de organizador y tamaño del municipio. 1939-2019

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias




Festivales M. Clásica
1
2
3 - 4
5 - 7
Provincias
0
100
200 km
N
NO
NE
O
E
SO
SE
S

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

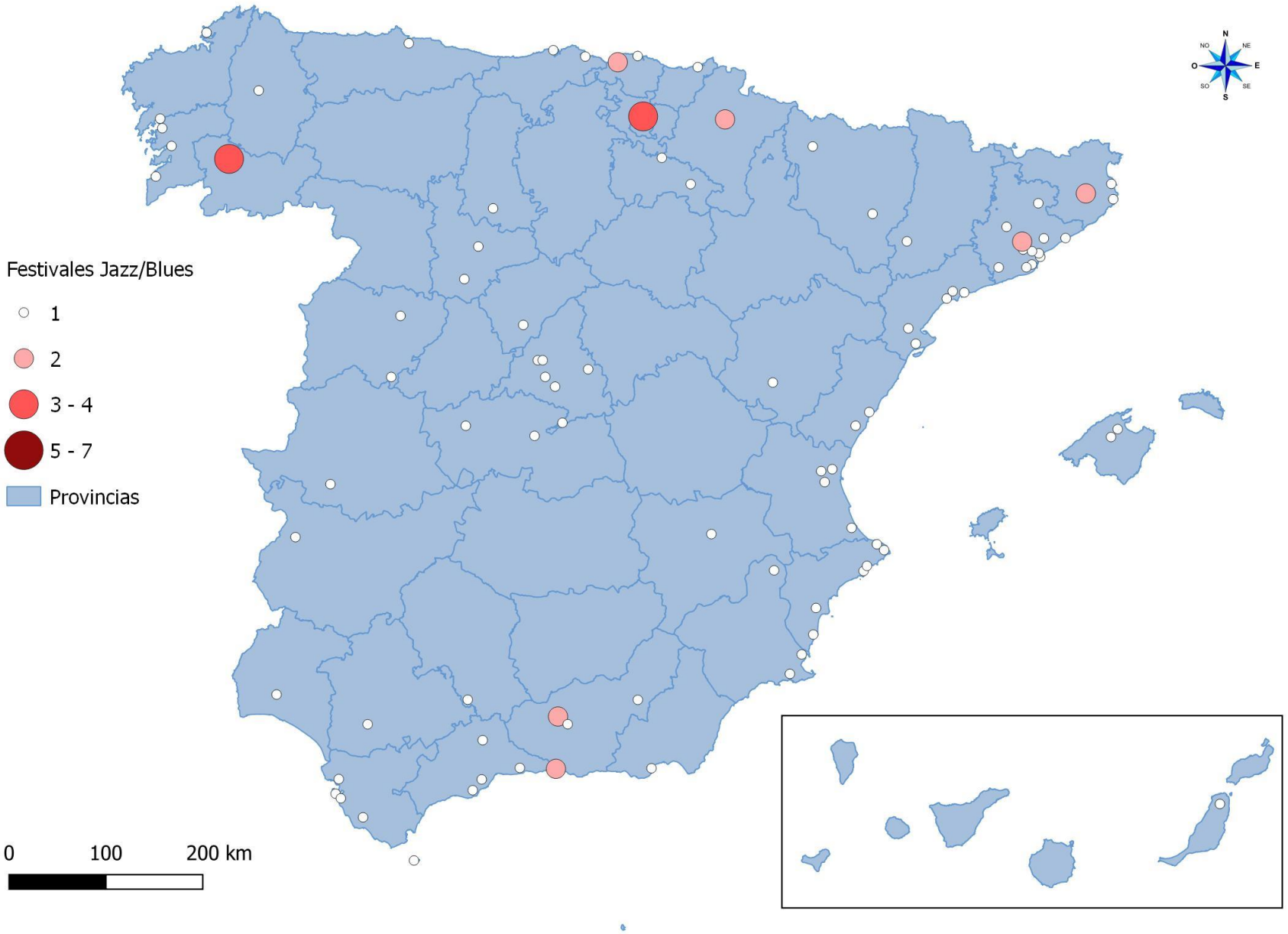
http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

Donostiako
Musika Hamabostaldia
Quincena Musical
de San Sebastián

80.
Abuztua 1-31 Agosto
Donostia-San Sebastián 2019

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias



Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

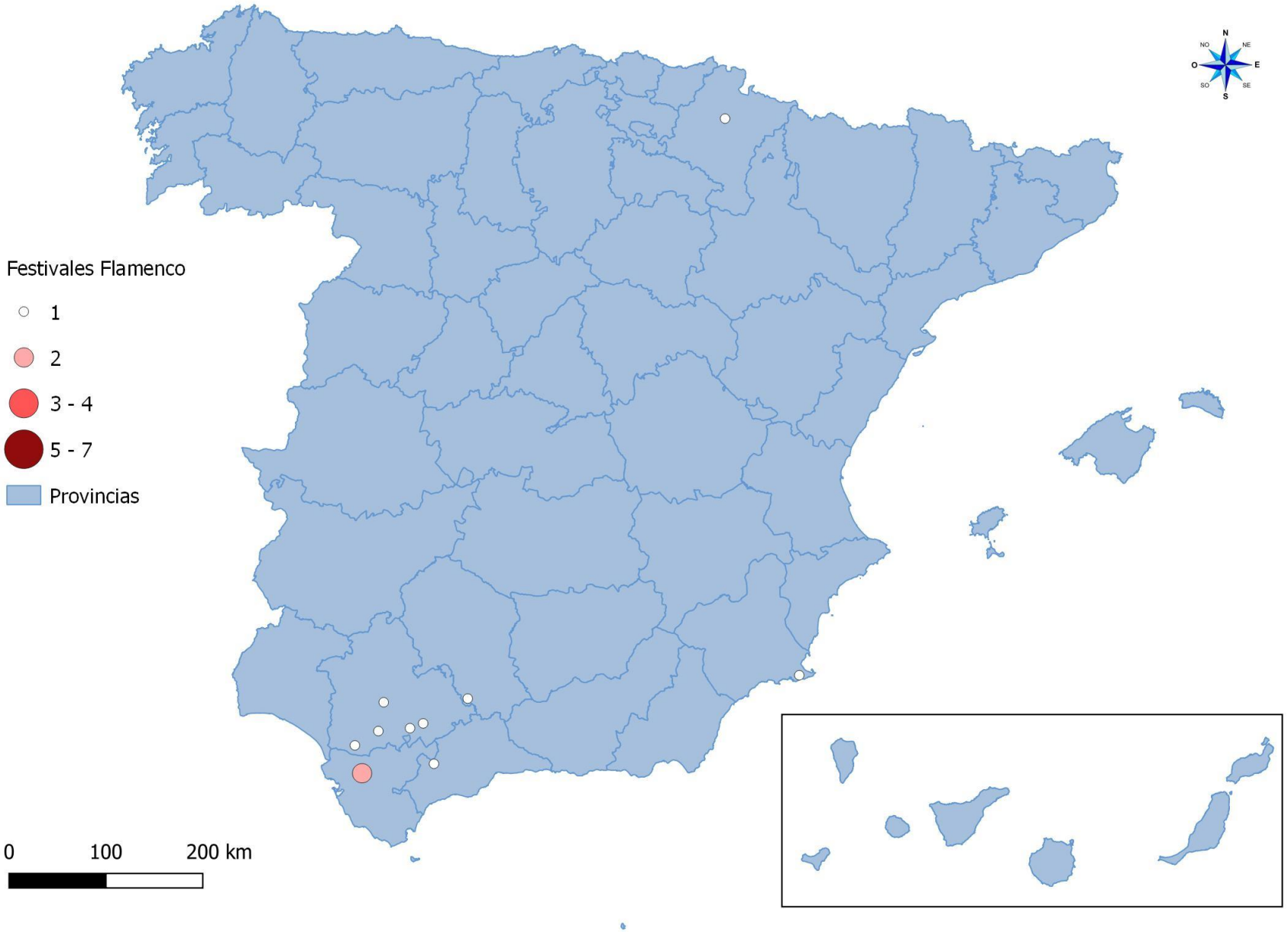
http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

FESTIVAL DE JAZZ DE TERRASSA 2020

Jorge Pardo

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias



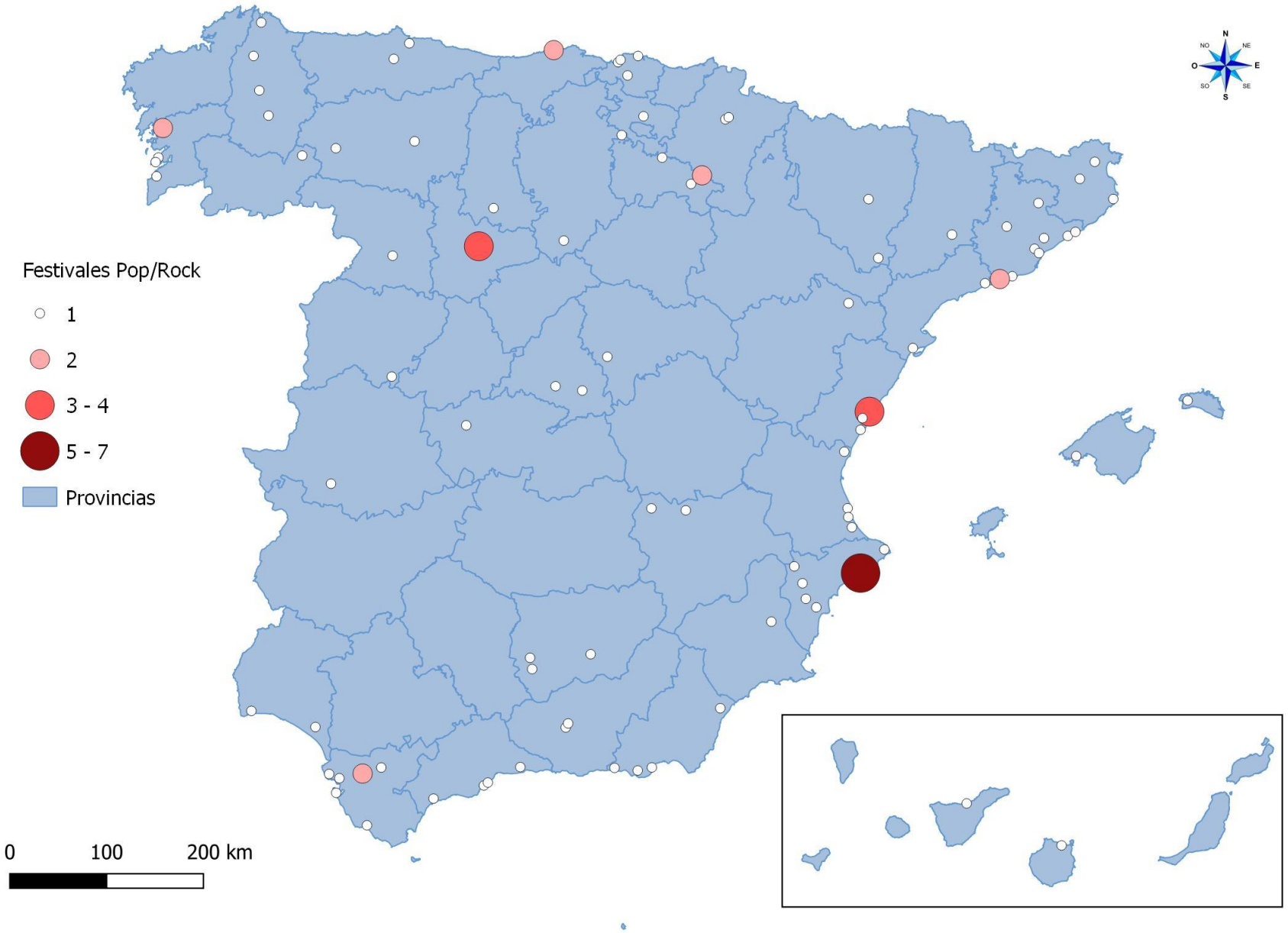
Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias



Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

Los festivales de música: la nueva paella del turismo

Instituciones como la Agencia Valenciana de Turismo ya promocionan la cultura festivalera

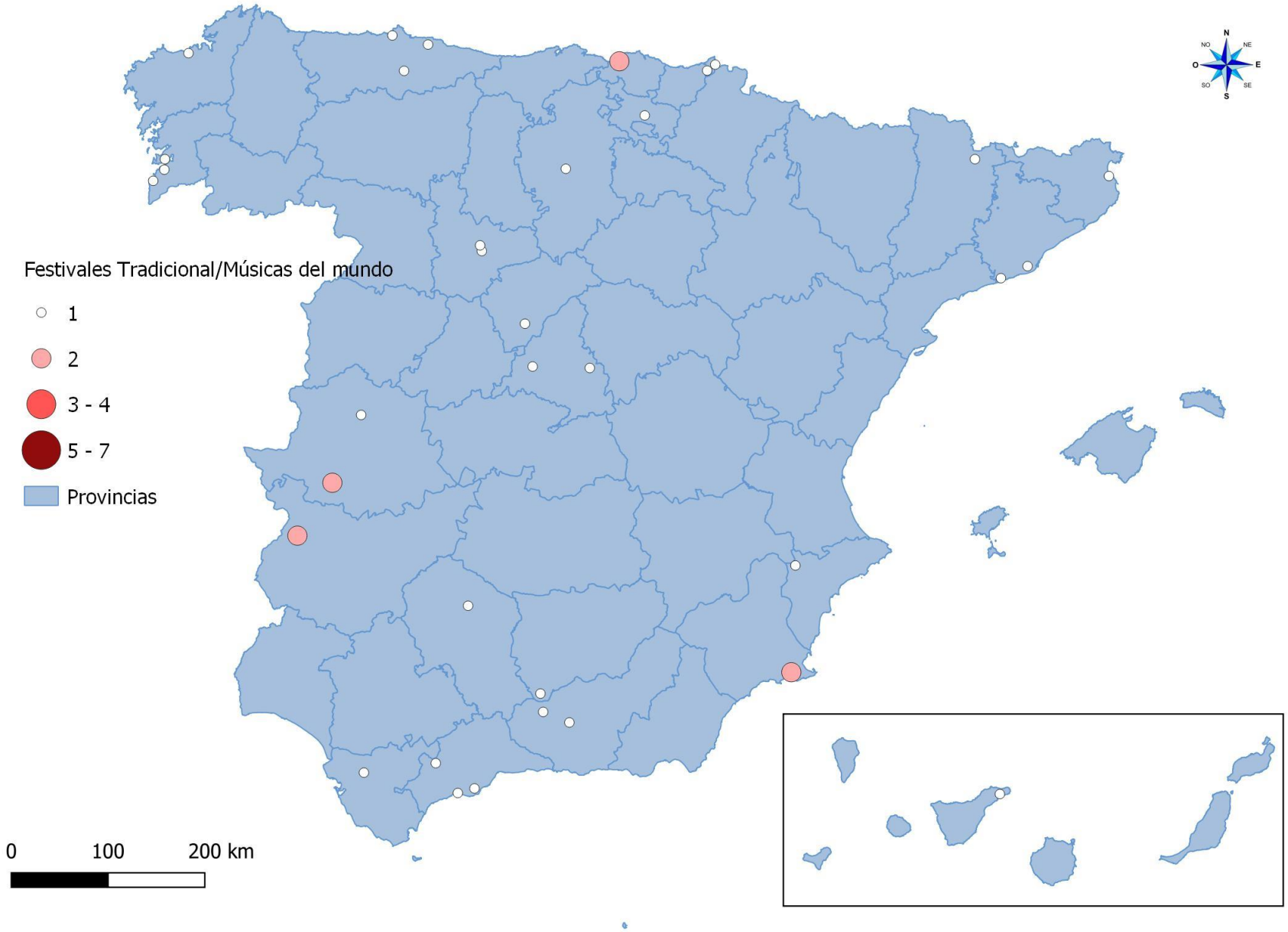
KATY LEMA
Madrid 9 NOV 2017 EL PAIS

Estos fueron los 25 festivales de España con más asistentes y público de 2019

1. Medusa SunBeach Festival – 315.000 asistentes
2. Arenal Sound – 300.000 asistentes
3. Viña Rock – 240.000 asistentes
4. Primavera Sound – 220.000 asistentes
5. Rototom Sunsplash – 202.000 asistentes
6. Mad Cool – 185.000 asistentes
7. Dreambeach – 165.000 asistentes
8. Weekend Beach – 150.000 asistentes
9. Cabo de Plata – 132.000 asistentes
10. FIB – 114.000 asistentes
11. Bilbao BBK Live – 112.800 asistentes
12. Sonorama Ribera – 110.000 asistentes
13. Sónar – 105.000 asistentes
14. Resurrection Fest – 102.053 asistentes
15. A Summer Story – 100.000 asistentes
16. O Son do Camiño – 96.793 asistentes
17. WARM UP Festival – 80.000 asistentes
18. Low Festival – 75.000 asistentes
19. Crüilla – 78.000 asistentes
20. Los Álamos Beach Festival – 70.000 asistentes
21. Download Festival – 70.000 asistentes
22. Madrid Salvaje – 60.000 asistentes
23. Rabolagartija – 60.000 asistentes
24. Leyendas del Rock – 54.000 asistentes
25. Granada Sound – 50.000 asistentes

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias



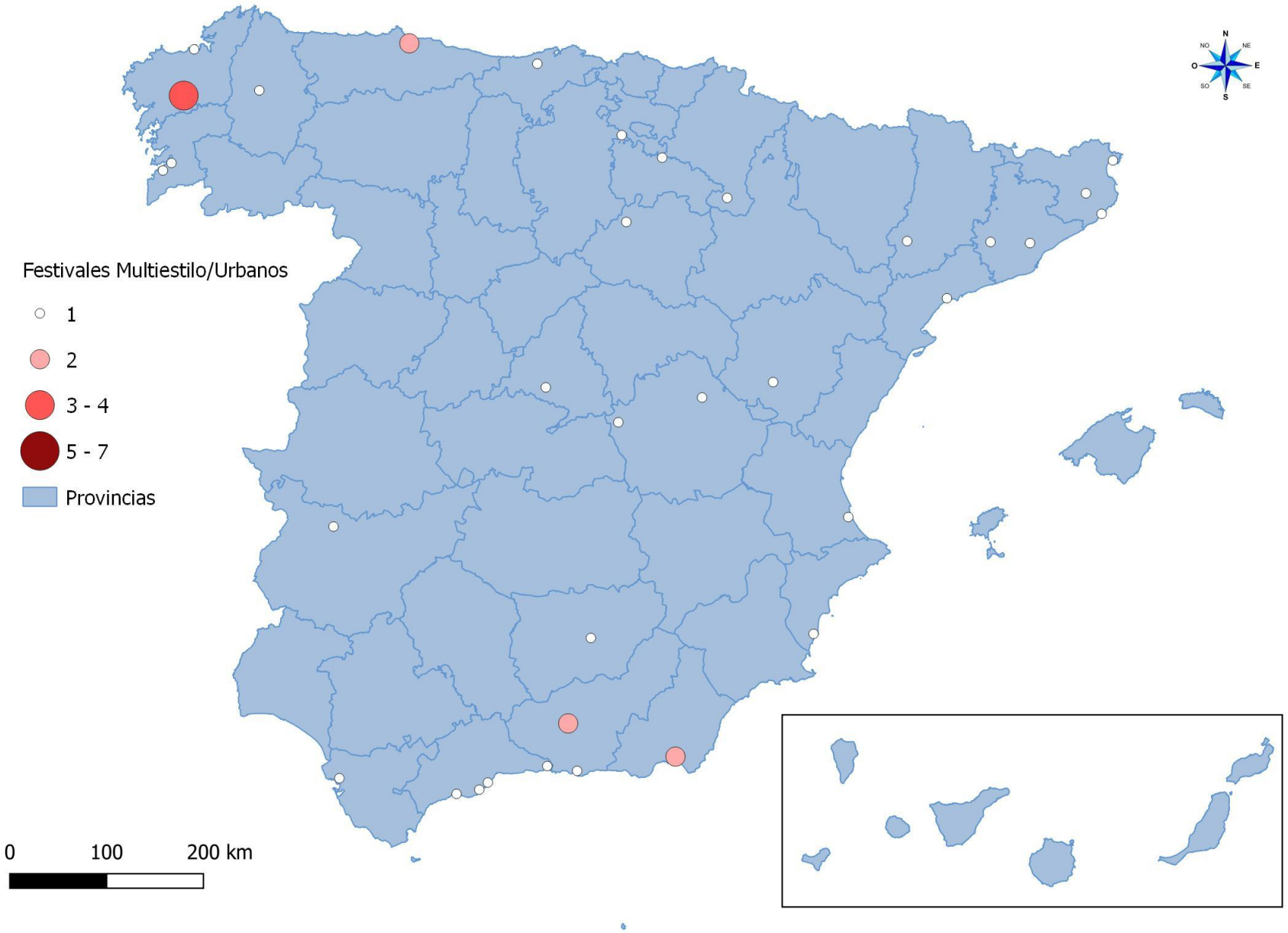
Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

Proyecto de investigación:

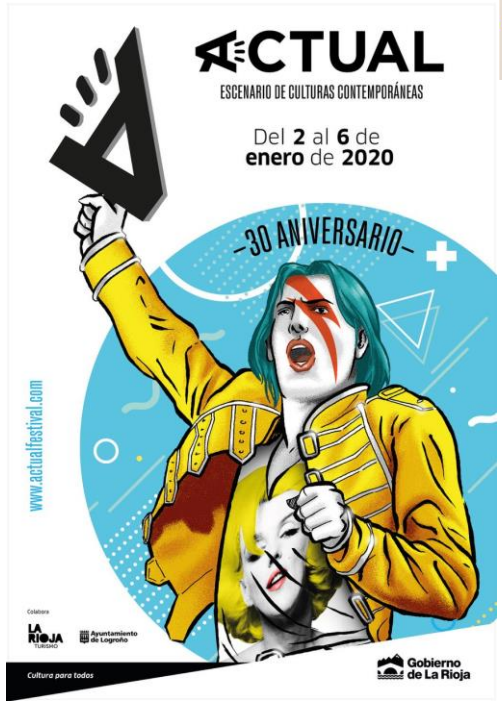
Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias



Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/



El decidido apoyo público en algunos territorios…

Fest Galicia es la marca creada por la Xunta de Galicia para promocionar el territorio gallego como destino musical, bajo criterios de calidad y sostenibilidad social. La marca agrupa los principales festivales gallegos y se propone establecer de forma conjunta una línea de trabajo estratégica que consiga beneficios económicos mediante la colaboración entre música y turismo.

La Comunidad Valenciana y la Agència Valenciana de Turisme han lanzado la marca ***Mediterranew Fest***, para dar mayor visibilidad y relevancia a los festivales de música internacionales de la Comunidad Valenciana. Mediterranew Fest se suma a *Mediterranew Musix*, una marca que aglutina todos los festivales musicales de la Comunidad Valenciana independientemente de su proyección internacional o afluencia.

Costa Brava Girona Festivals es una marca del Patronat de Turisme Costa Brava Girona que aglutina un territorio con una amplísima oferta de festivales de distintos géneros que se celebran en lugares singulares: pueblos, castillos, jardines botánicos, yacimientos arqueológicos, refugios naturales y playas. Producto turístico asociado al territorio.

Y las redes y asociaciones en otros…

La asociación **Xàfec**, ***Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya***, nace para agrupar bajo un mismo paraguas los festivales, ferias y muestras de pequeño y medio formato que tienen la música como principal eje conductor de su programación. Estos acontecimientos dan prioridad al interés cultural y a la proximidad, programan propuestas de calidad -en muchos casos poco conocidas y arriesgadas-, y tienen en cuenta el entorno y la población donde se realizan.

XÀFEC XARXA DE FESTIVALS DE MÚSICA DE CATALUNYA

Algunas ideas para la discusión y el debate

- ¿Los eventos de dimensiones sobrehumanas tienen sentido?
- Es hora de plantear modelos de consumo musical donde los festivales vayan perdiendo el protagonismo desmedido que han obtenido en las últimas décadas ¿?
- FIB planteó ya en su primera edición (1995) un formato de maratón intensivo de fin de semana: 30 actuaciones a lo largo de 3 jornadas, en 2019 tenemos festivales con doce escenarios y más de 200 actuaciones.
- Las grandes cerveceras sostienen con sus inyecciones económicas el grueso de los festivales estatales. También bancos, empresas de telefonía y multinacionales de la moda…
- En estas dos décadas los festivales han crecido de tal modo que la última tendencia económica en el gremio es la venta de acciones a fondos de inversión extranjeros.
- Dinámica extractivista: utilizan en beneficio propio recursos de una ciudad que se han costeado con los impuestos de la ciudadanía sin aportar parte de las ganancias sino al revés, recibiendo subvención; huella ecológica; precarias condiciones de trabajo de parte del personal, etc.

Proyecto de investigación:

Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias

http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

Villarrobledo arremete contra Benicàssim por quitarle el Viña Rock

El alcalde benicense explica que no aporta dinero y se limita a ceder el recinto al festival

El País. 17/02/2007

El Viña Rock rompe con el Ayuntamiento de Benicàssim y busca nueva ubicación

La gestora del festival anuncia que la próxima edición será en mayo en un lugar entre Valencia y Castellón

Las Provincias, 19/10/2007

FESTIVALES

El gigante de festivales Live Nation negocia la compra de la empresa promotora de Arenal Sound y del FIB

La multinacional Live Nation lleva meses de conversaciones con The Music Republic, que organiza 7 certámenes en toda España. En verano adquirió el evento de Festival Internacional de Benicàssim

El 25 aniversario del FIB cerró el cartel con una importante reducción de asistentes. E.M:

El Mundo. 14/11/2019

Empresas y finanzas

Elipsis Capital adquiere la sociedad del Festival Viña Rock

elEconomista.es 11/11/2019

Acusan a la empresa organizadora del Viña Rock de querer "usurpar" la marca que pertenece al Ayuntamiento de Villarrobledo con un festival itinerante

El grupo municipal Se Puede Villarrobledo ha resaltado que el nombre 'Viña Road' se está promocionando desde la página web y las redes sociales del festival

elDiario.es. 23/11/2020

Los desafíos de los festivales de música en el contexto de la festivalización de la cultura urbana y la situación post-covid

Si en los años noventa toda provincia aspiraba tener su museo de arte moderno, una década después no había ciudad que no soñase con su festival de música.

El aumento del número de festivales plantea claros problemas en cuanto a la gestión medioambiental y la planificación urbana, así como la competencia por las sedes.

Problemas que pueden dar lugar a protestas contra los festivales (molestias, ruido y daños al medio ambiente) y la consiguiente intervención política.

¿En qué medida ha enriquecido el tejido cultural la abundancia de festivales?

CRISIS DE LA MÚSICA EN DIRECTO >

La música hace sonar su protesta en la calle

El movimiento Alerta Roja, que engloba 90 asociaciones, se moviliza en 28 ciudades de España en defensa de los trabajadores del sector y para pedir medidas urgentes al Ministerio de Cultura

Protesta del movimiento Alerta Roja, hoy en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca. En vídeo, movilizaciones del sector del espectáculo en toda España. (FOTO: EFE | VÍDEO: ATLAS)

Los desafíos de los festivales de música en el contexto de la festivalización de la cultura urbana y la situación post-covid

La escala del festival. El consumo de música en vivo que proponen los macroeventos se está revelando, por fin, como un modelo insostenible.

Festivales asumibles tanto para el territorio en el que se celebran como para el público que los frecuenta. Festivales no masificados, no invasivos y no extenuantes. Festivales a escala humana.

Festivales enraizados/vinculados al tejido cultural local.

¿Qué habría pasado si todos esos millones de euros de dinero público aportados desde las arcas de cultura, si todas esas inyecciones de capital privado ofrecidas generosamente por los departamentos de marketing de las empresas y si toda esa atención acrítica de los medios de comunicación se hubiese destinado a cultivar y fortalecer una red de espacios, entidades, colectivos, iniciativas y circuitos diseminados por todo el territorio? ¿Seguiríamos pensando entonces que un verano sin festivales es el fin del mundo para la música en vivo?

Proyecto de investigación:
Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades pequeñas y medias
http://culturayterritorio.com/proyecto/2018-2021/

¡Gracias por su atención!

Carmen VÁZQUEZ VARELA
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Mancha
carmen.vazquez@uclm.es

Cuenca, 16 y 17 de septiembre de 2021. Salón de Actos del Edificio Gil de Albornoz