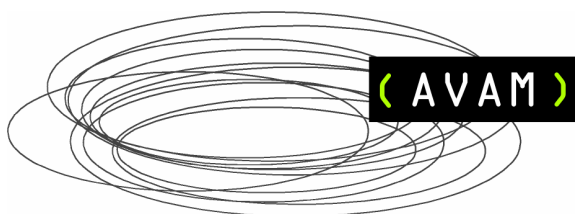

ESTUDIO: IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN MADRID

Fuentes:

- > Centros Europeos de Producción Artística
- > Artistas Plásticos y Visuales

Organiza y Promueve

Patrocina

Durante los meses de julio a diciembre del 2007, AVAM, Artistas Visuales Asociados de Madrid, dirigió una investigación con el propósito de obtener datos objetivos y resultados comparativos que contribuyeran a la elaboración del modelo de Centro de Recursos para la producción artística en Madrid.

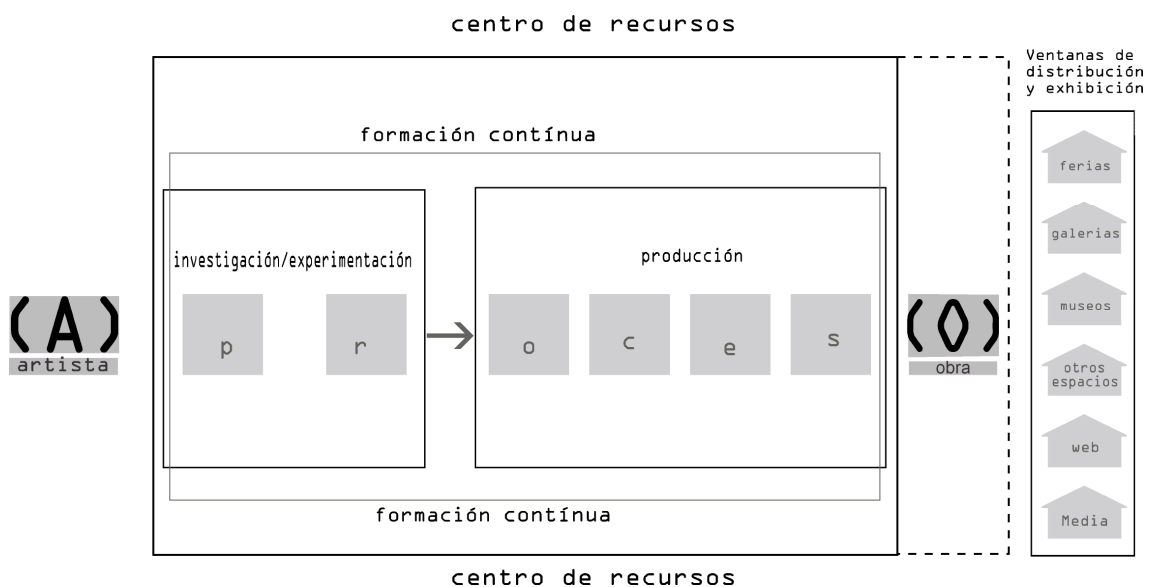
El presente estudio es la materialización de dicha investigación, en la que han participado artistas, expertos y representantes activos en la gestión y dirección de centros de recursos europeos, generando una confluencia de datos, opiniones y observaciones que han sido fundamentales para el éxito de este proyecto.

	<u>Páginas</u>
INTRODUCCIÓN	4
PRINCIPALES ELEMENTOS METODOLÓGICOS	7
ANÁLISIS DE RESULTADOS:	
· Análisis global comparativo de los centros	10
- Resumen de datos claves	22
· Análisis de la demanda de los artistas plásticos y visuales	23
- Resumen de datos claves	32
CONCLUSIONES: PROPUESTA DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID	33
ANEXOS:	
1. Guía entrevista a centros de recursos en Europa	36
2. Encuesta a artistas plásticos y visuales	41
3. Respuestas descriptivas de los centros de recursos en Europa	45
4. Tablas con respuestas de los artistas	58
5. Cálculo de la demanda global de los artistas	62

INTRODUCCIÓN

La escena artística contemporánea exige nuevas estrategias de producción e intercambio que el artista difícilmente puede satisfacer por sí mismo, de manera que cada vez se hace más necesaria la existencia de apoyo en materia de recursos e infraestructuras profesionales, que permitan desarrollar de una manera adecuada el proceso de creación artística.

La creación de un centro de recursos supone la única respuesta eficaz ante esta situación. Dotado de los recursos e infraestructuras necesarias, el ámbito de actuación de este centro de recursos se insertaría en el espacio entre la concepción y la producción de la obra, incluyendo todo lo que tiene que ver en materia de investigación y experimentación, sin intervenir en los marcos conceptuales de la creación de la obra de arte ni sobre las ventanas de distribución.

Por otra parte, la propuesta de implantar un centro de recursos está en completa concordancia con las proyecciones de la Comunidad Europea de

contribuir, a través de la cultura, las estructuras culturales y los artistas, a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades y al mantenimiento de la Unión.

Efectivamente, los beneficios que proporciona la inversión en infraestructuras para la producción artística no sólo se limitan al campo del arte y la cultura, sino que se extienden al resto de las áreas, en favor del desarrollo de toda la sociedad. De una manera esquemática, se puede establecer que un centro de recursos:

- Mejora las condiciones profesionales de los artistas.
- Ofrece a los artistas recursos especializados y una mejor distribución de los mismos.
- Potencia la investigación y la experimentación, desarrollando la innovación y la creatividad.
- Favorece la colectividad sin negar la individualidad del trabajo artístico, ya que hará crecer la capacidad colectiva de análisis y solución de los problemas que se presenten en el desarrollo del proceso de producción.
- Ayuda al desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Posibilita la formación continua de los artistas más allá del ámbito territorial donde se produce.
- Ofrece visibilidad a la producción artística.
- Favorece el estatus del artista ante la sociedad civil y la administración pública.
- Sirve de nodo conector para el intercambio de conocimientos y experiencias en todos los ámbitos: locales, nacionales e internacionales.
- Incrementa y fomenta las relaciones con instituciones del ámbito docente.

- Ayuda a la sociedad a participar y sensibilizarse con el arte contemporáneo.
- Promueve la integración entre las personas y apoya su identidad.
- Potencia la formación de profesionales especializados y la aparición de industrias auxiliares afines para dar servicio al sector artístico.
- Supone un elemento dinamizador de áreas urbanas en desuso o deprimidas, constituyendo un instrumento para la recuperación de dichas zonas.

Teniendo en cuenta el alcance y repercusión que un centro de recursos genera, ¿qué criterios y medidas han de establecerse para que este centro responda a las necesidades reales de la comunidad artística y, al mismo tiempo, sean lo suficientemente flexibles como para poder adaptarse a futuras re-codificaciones políticas, sociales y culturales?

La finalidad de este estudio es dar respuesta a este interrogante.

En primer lugar, se presentará un análisis comparativo de diversos centros de recursos que funcionan con éxito en Europa, a continuación se mostrarán los resultados obtenidos sobre la investigación de la demanda de los artistas y por último, a través de la correlación de ambas fuentes de información, se hará una propuesta de modelo de Centro de Recursos para la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES ELEMENTOS METODOLÓGICOS

Como técnica de investigación, se ha utilizado el concepto de “triangulación”, en el sentido de que diferentes métodos y fuentes de información han sido relacionados, en una convergencia metodológica, para el análisis de una misma realidad, contrastando posteriormente los resultados a fin de alcanzar una comprensión que abarque el fenómeno que se estudia.

Desde el punto de vista metodológico, se han utilizado técnicas de recogida de datos provenientes de diversas disciplinas, fundamentalmente de las llamadas ciencias sociales, y especialmente de la Psicología (observación sistemática, técnicas de auto-informe, entrevistas, y grupos de discusión, entre otras). De la sociología toman, con mayor frecuencia, la encuesta y la observación participante.

En virtud de los objetivos del estudio, se decidió establecer dos marcos principales de delimitación: las necesidades de los artistas plásticos y visuales, y los diferentes modelos de centros de recursos europeos.

Teniendo en cuenta estas premisas, el estudio se desarrolló siguiendo el siguiente proceso:

1. - Análisis de documentos, que aportaron los referentes teóricos y empíricos necesarios.
- 2.- Creación de una comisión de expertos, seleccionados en base a su experiencia y vinculación con centros de este tipo. La función de esta comisión era ofrecer asesoramiento y establecer decisiones sobre los criterios principales de acotamiento de los universos objeto de estudio, y los indicadores de evaluación para cada caso.

En el caso de los centros europeos, se decidió acotar el universo en función de dos parámetros básicos: antigüedad y eficacia en su gestión. Los indicadores a evaluar en dichos centros fueron los siguientes:

- Localización y accesibilidad.
- Distribución de espacios totales y los destinados a uso artístico.
- Estructura jurídica, y principio de participación económica.
- Gestión de los centros e indicadores de gastos e ingresos medios anuales.
- Objetivos sociales y artísticos.
- Principales líneas de actuación.
- Condiciones de acceso a los centros y a los recursos.
- Posibilidades de becas y criterios de concesión.
- Equipamiento técnico y servicios artísticos.
- Servicios complementarios que prestan a los artistas.
- Recursos humanos.
- Fortalezas y dificultades.

Respecto al universo de artistas plásticos y visuales, se decidió acortarlo al ámbito nacional, pero profundizando en el sector residente en la Comunidad de Madrid. Se seleccionaron como indicadores:

- Especialidad artística.
- Dificultades fundamentales para la producción artística.
- Principales necesidades técnicas tanto en equipamiento como en personal técnico.

- Actividades y servicios que se consideran necesarios para complementar la producción artística.
- Variables sociodemográficas.

3.- Elección y diseño de las herramientas de recogida de datos, a partir de los indicadores previamente determinados. Se emplearon las siguientes herramientas:

- Cuestionarios a enviar a una selección de 40 centros de recursos situados en diferentes ciudades europeas. Dicho cuestionario estaba compuesto por 25 preguntas en el que se pedía información sobre la estructura, funcionamiento y contenidos del centro.

- Entrevista a siete de estos centros de recursos (**ACME, Astérides, BBK e.V., Gasworks, Künstlerhaus Bethanien, Space, y Triangle France**), con el fin de recoger datos de una manera empírica, utilizando como técnicas la entrevista y la observación participante.

- Encuestas dirigidas a los artistas plásticos y visuales para conocer sus necesidades referentes a los recursos y medios para la producción artística, así como sus expectativas en cuanto a un centro de este tipo.

4.- Procesamiento y análisis estadístico de la información obtenida, realizando el análisis descriptivo de las variables de interés para el estudio, y el cálculo de las tablas de distribución de frecuencias, tablas de contingencia, y otras pruebas estadísticas necesarias para validar los resultados que se presentan (consultar anexo para más detalles).

5.- Creación de una propuesta de modelo de Centro de Recursos, fundamentado en el análisis comparativo de todos los elementos anteriores.

ANÁLISIS GLOBAL COMPARATIVO DE LOS CENTROS

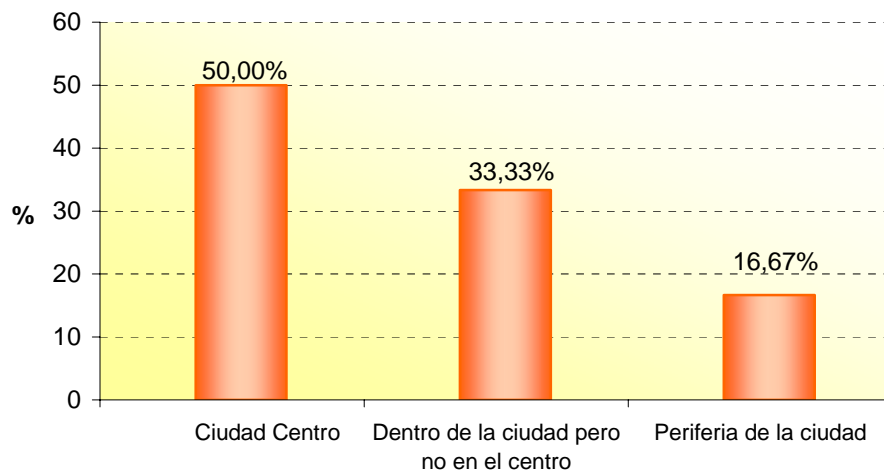
Siguiendo la metodología de estudio previamente establecida, se enviaron cuestionarios a 40 centros de recursos europeos, recibiendo información de 19 de ellos: **ACME** (Londres, Reino Unido), **Argos** (Bruselas, Bélgica), **Astérides** (Marsella, Francia), **BBK e.V.** (Berlin, Alemania), **BEK** (Bergen, Noruega), **CAMAC** (Mornay Sur Seine, Francia), **Cité Internationale des Arts** (París, Francia), **Le Cube** (Issy-Les-Molineaux, Francia), **Gasworks** (Londres, Reino Unido), **Huset** (Århus, Dinamarca), **Künstlerhaus Bethanien** (Berlin, Alemania), **LKV - Lademoen Kunstnerverksteder** (Trondheim, Noruega), **Nederlands Instituut vor Mediakunst** (Amsterdam, Holanda), **NICC** (Amberes, Bélgica), **Space** (Londres, Reino Unido), **Stichting Kaus Australis** (Rotterdam, Holanda), **Triangle France** (Marsella, Francia), **V2** (Rotterdam, Holanda), y **Werkleitz Gesellschaft** (Halle Saale, Alemania).

A continuación se hará un análisis comparativo de estos centros de recursos, a partir de ciertos indicadores de evaluación, cuya información se puede organizar en diez aspectos:

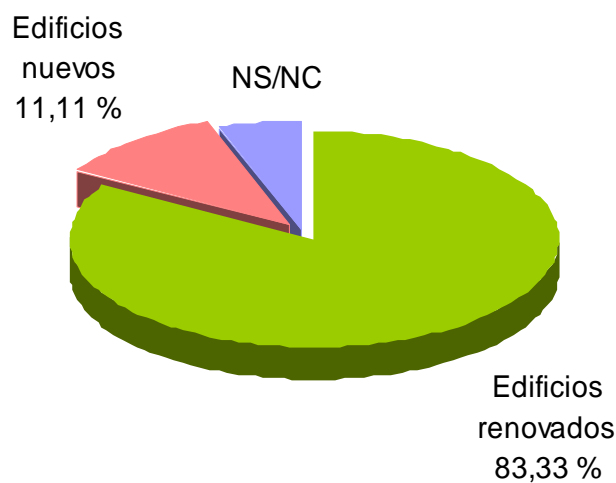
- 1- Localización y características de los centros
- 2.- Dimensiones
- 3- Distribución de espacios
- 4- Estructura jurídica y principio de participación económica.
- 5- Distribución del presupuesto anual.
- 6- Acceso a recursos y actividades
- 7- Equipamiento técnico
- 8- Otros servicios y actividades
- 9- Recursos humanos
- 10- Fortalezas
- 11- Dificultades principales

1. - Localización y características de los centros

El 50 % de los centros estudiados están ubicados en el núcleo central de la ciudad, constituyendo el porcentaje más alto en comparación con el resto de los centros de recursos: el 33,33 % está situado fuera del centro, pero dentro de los límites de la ciudad, y solamente el 16,67 % está situado en la periferia.

El 83,33 % de los centros de recursos están establecidos en edificios renovados, y sólo el 11,11% es de nueva construcción.

2. – Dimensiones

Estableciendo una media entre la superficie total de los centros de recursos, se obtiene que la superficie total promedio es de aproximadamente 6.320 m².

Sin embargo, existe una diferencia muy significativa entre la superficie total de aquellos centros que, además de talleres, ofrecen espacios de trabajo o estudios/vivienda para artistas (BBK, Gasworks, Künstlerhaus Bethanien, LKV, Werkleitz Gesellschaft,) o bien están más especializados en este tipo de recursos (Astérides, Acme, la Cité International des Arts, NICC, Space, Stichting Kaus Australis). La relación de promedios es la siguiente:

- Superficie promedio de centros con espacios de trabajo o estudios/vivienda: 9.789 m²
- Superficie promedio de centros no especializados en ofrecer espacios de trabajo o estudios/vivienda: 3.469 m²

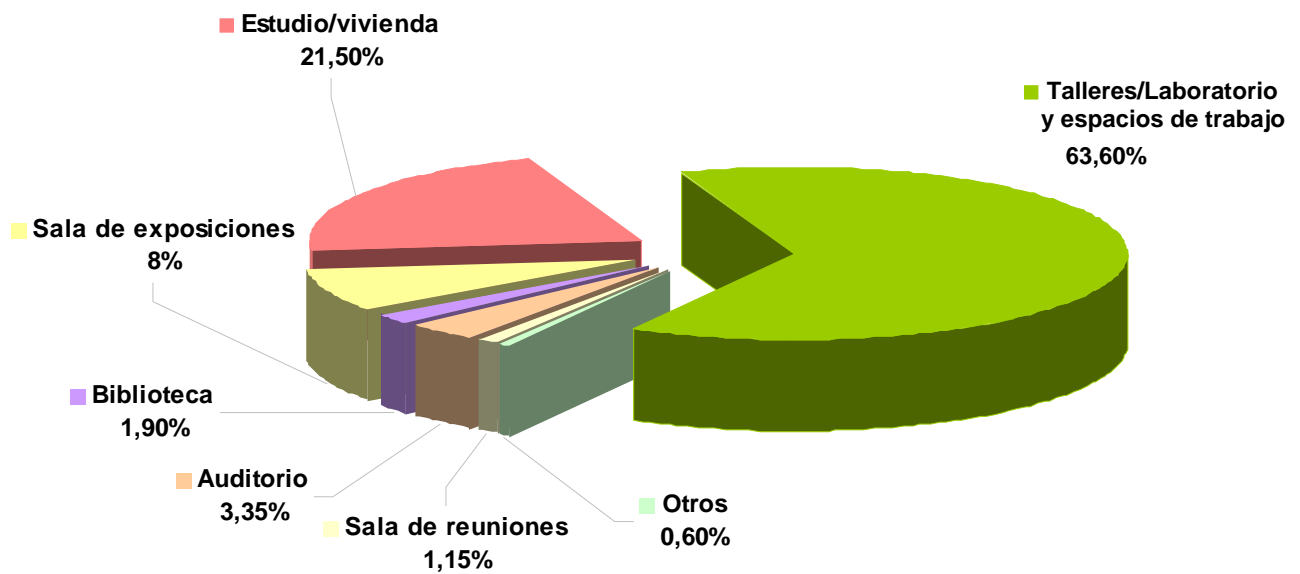
Promedios superficie centros de recursos		
Superficie promedio de centros con espacios de trabajo o estudios-vivienda:	Superficie promedio de centros no especializados en ofrecer espacios de trabajo o estudios/vivienda:	Superficie promedio global de centros de recursos
9.789 m ²	3.469 m ²	6.320 m ²

3.- Distribución de los espacios

Considerados de forma global, el porcentaje del área total dedicada a uso artístico es aproximadamente el 71%, y el porcentaje del área total dedicada a oficinas es del 3,45 %.

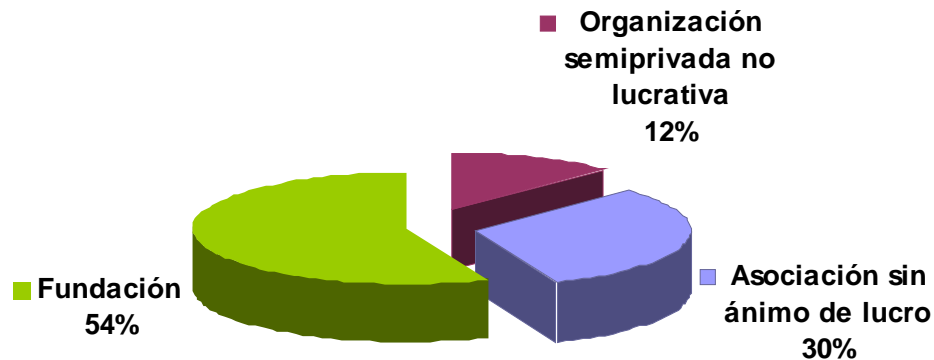
La distribución del espacio dedicado a uso artístico es la siguiente:

- Talleres/laboratorios y espacios de trabajo: 63,60%
- Estudios-vivienda: 21,50%
- Sala de exposiciones: 8%
- Biblioteca: 1,90%
- Auditorio: 3,35%
- Sala de reuniones: 1,15%
- Otros: 0,60%

4. - Estructura jurídica y principio de participación económica

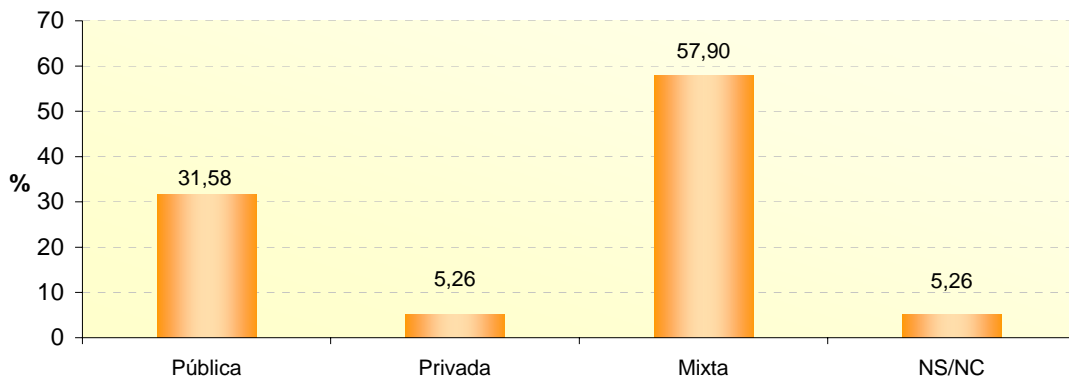
El 54% de los centros recibe la denominación jurídica de “fundación”, el 30% son asociaciones sin ánimo de lucro, y el 12% son organizaciones semiprivadas no lucrativas.

El principio de participación económica se distribuye de la siguiente manera:

- El 57.90 % de los centros opera con capital mixto (público y privado), éstos son: Künstlerhaus Bethanien, Gasworks, Space, Acme, Astérides, V2, Nederland’s Instituut vor Mediakunst, LKV, CAMAC, Le Cube, y Huset. Excepto en los casos de Huset y Kaus Australis, el componente privado no supera el 40% del total de la fuente de ingresos.
- Cerca de la tercera parte de los centros (31.58 %) funciona con financiación exclusivamente pública (BBK, Bek, Argos, Werkleitz Gesellschaft, y NICC).
- Solamente un centro (la Cité Internationale des Arts) opera con capital privado.

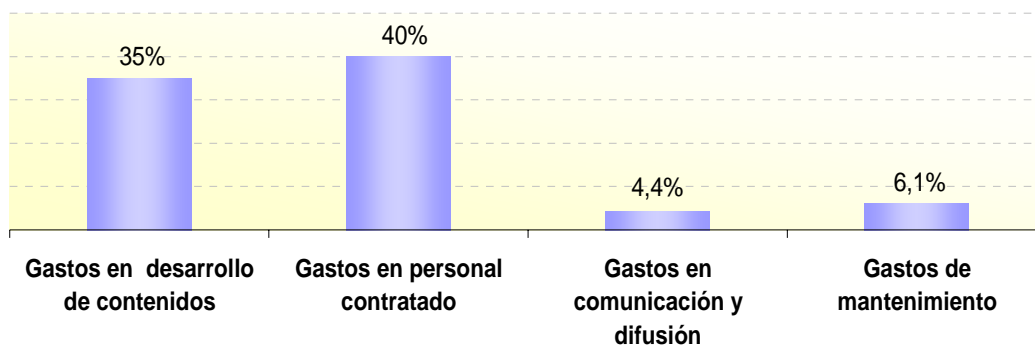
Principio de participación económica

5.- Distribución del presupuesto general anual

El promedio del presupuesto general con que cuentan los centros de recursos es de **1.118.160 euros** anuales.

El 35 % de este presupuesto se emplea, en términos medios, para cubrir los gastos derivados del desarrollo de contenidos, el 40% en personal contratado, el 4,4% se destina a gastos de comunicación y difusión¹, y el 6,1% al mantenimiento de equipos e instalaciones del centro.

(Promedio del presupuesto general anual: 1.118.162 euros)

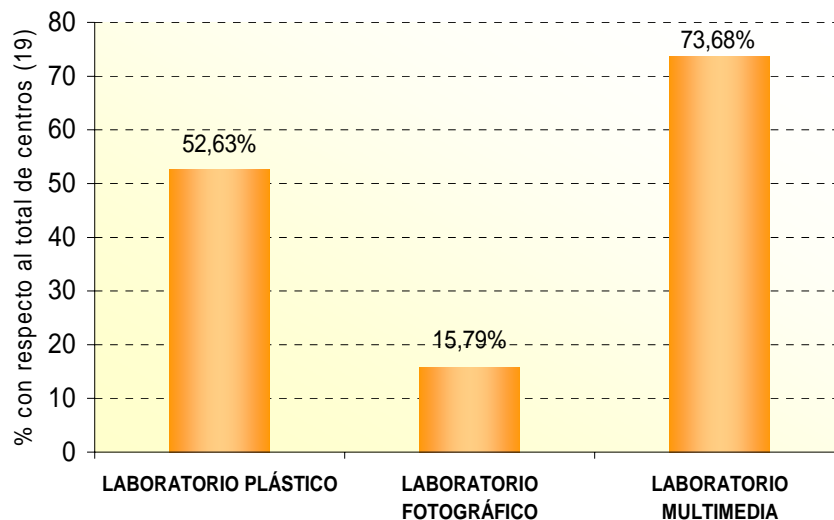
¹ El 52,63% de los centros de recursos edita publicaciones regularmente.

6. - Acceso a recursos y actividades

Un promedio total de **203 artistas** por centro de recursos se beneficia cada año de los servicios que éstos ofrecen, y al menos un 29% de ellos se ha beneficiado de una beca para la producción artística.

7. - Equipamiento técnico

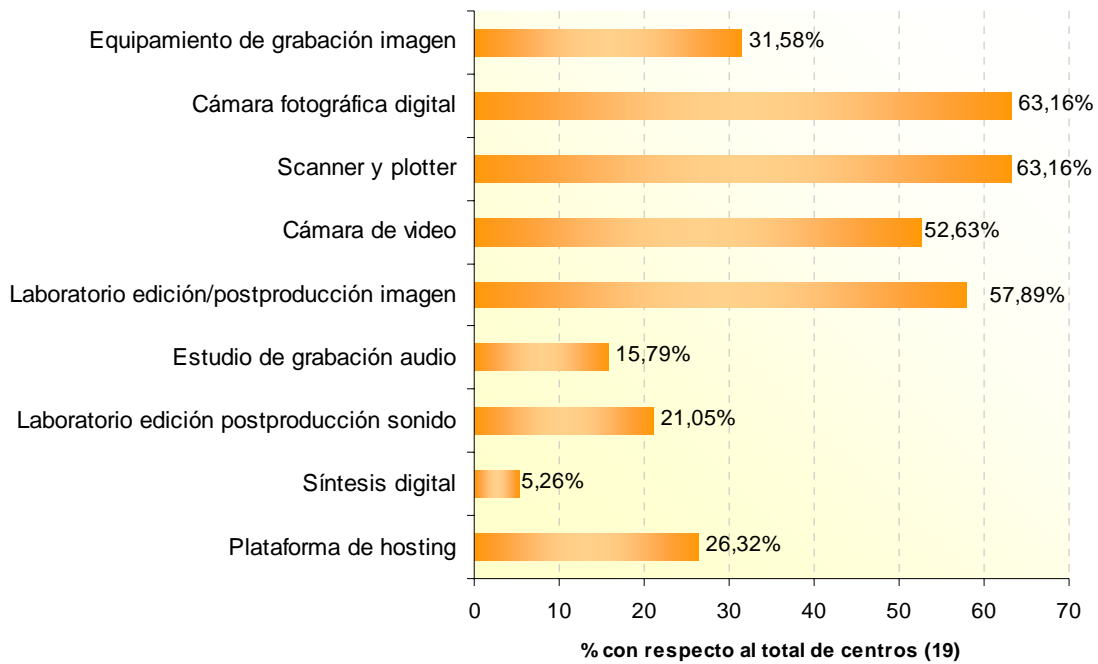
El 73,68% de los centros ofrecen recursos multimedia, bien en las instalaciones del centro, bien en alquiler. El 52,63% de los centros posee un laboratorio plástico (pintura, escultura, dibujo, grabado), y el 15,79% de los centros posee un laboratorio de fotografía.

Dentro del **laboratorio multimedia**, el porcentaje más alto corresponde al equipamiento relacionado con la imagen digital (cámara fotográfica digital, scanner, laboratorio edición/postproducción imagen, y cámara de video).

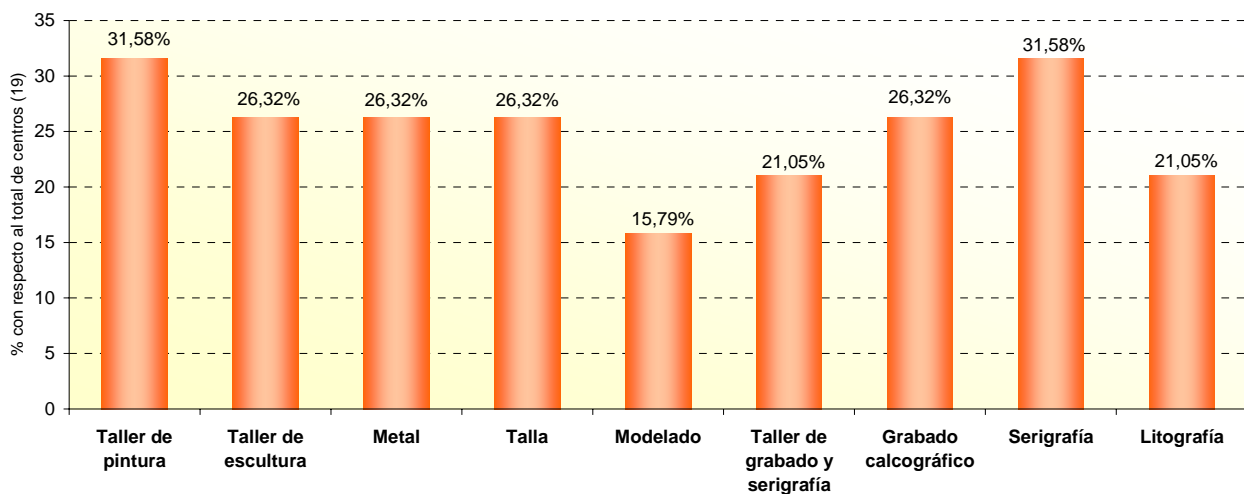
Aquellos centros que alquilan material digital, lo hacen a un coste medio de aproximadamente un 54% más barato que el precio del mercado.

LABORATORIO MULTIMEDIA

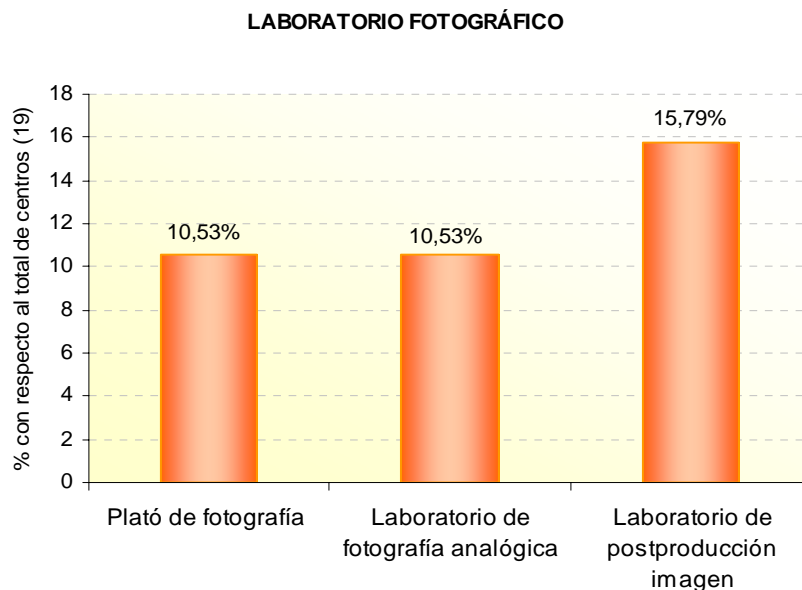

Respecto al **laboratorio plástico**, el porcentaje más alto corresponde de forma igual al taller de pintura y de serigrafía (el 31,58% de los centros ofrecen estos recursos), seguido del taller de escultura y de grabado calcográfico (26,32%).

LABORATORIO PLÁSTICO

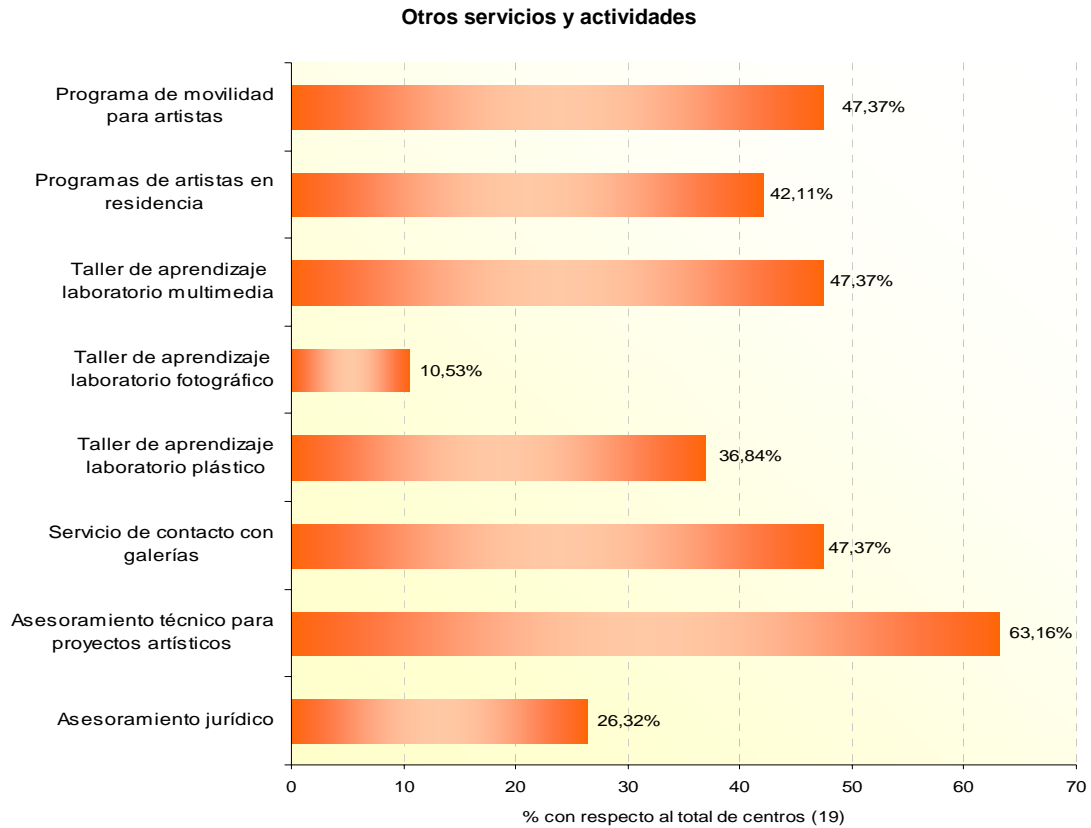

En cuanto al **laboratorio fotográfico**, el 15,79 % de los centros tiene laboratorio de postproducción de imagen fotográfica, y el 10,53% de los centros posee un laboratorio de fotografía analógica y al menos un plató de fotografía.

8.- Otros servicios y actividades

Aparte de las infraestructuras para la producción artística, los servicios y actividades que ofrecen los centros son, en mayor medida: asesoramiento para artistas (57,89%), talleres de aprendizaje (52,63%) y programas de movilidad para artistas (47,37%).

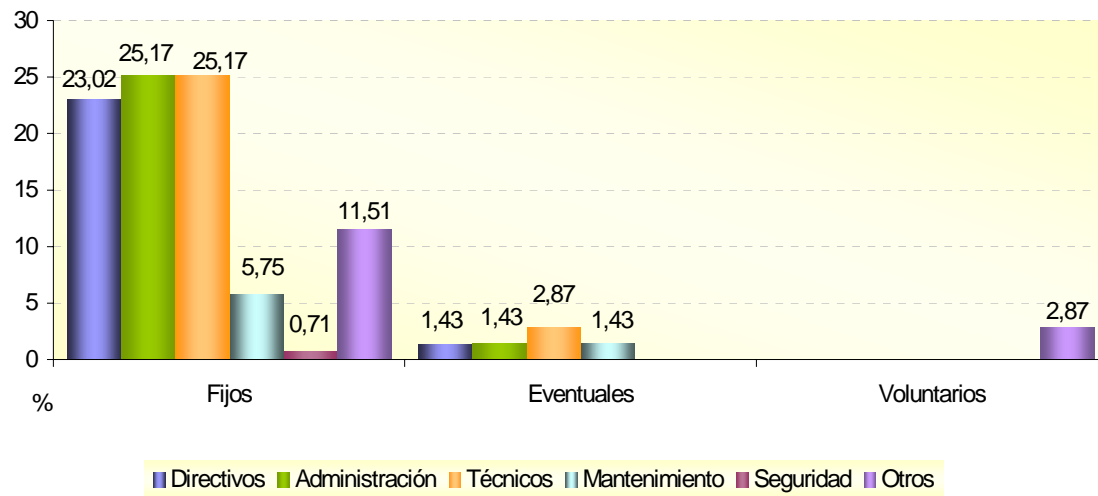

9.- Recursos humanos

Los recursos humanos varían de un centro a otro. Del total de trabajadores que informaron los centros, la mayoría son empleados **fijos** (91,36 %), de los cuales, la cuarta parte es personal directivo (25,2 %), el 27,55 % es administrativo y, en igual porcentaje, técnicos especialistas. Los eventuales constituyen el 5,75 % del total de trabajadores, y los voluntarios el 2,87 %.

Evaluados globalmente, se puede establecer que el promedio total de recursos humanos es de 7 empleados por centro. Los centros con mayor cantidad de empleados son: Cité Internationale Des Arts (40 trabajadores), Nederlands Instituut vor Mediakunst (23), y el Taller de Escultura de BBK (22 trabajadores).

Recursos humanos

10.- Fortalezas

Analizando la valoración que los centros hicieron de sus “puntos fuertes”, se puede obtener algunos de los principios claves sobre los que se sostiene el éxito de un centro de recursos:

- Multidisciplinariedad. Combinar el apoyo a la producción artística con proyectos educativos, de investigación, distribución, conservación y promoción del arte.
- Profesionalidad. Tener profesionales competentes en cada taller, y equipos de alta calidad.
- Buena gestión. Administración eficiente con una estrategia de actuación definida.
- Experiencia.
- Conexiones locales, nacionales e internacionales.
- Ubicación favorable dentro de la ciudad.
- Repercusión social.

11.- Dificultades principales

Para la mayoría de los centros de recursos la dificultad principal está relacionada con la necesidad de buscar financiación permanente para asumir los gastos que generan el desarrollo de los programas y la plantilla de trabajadores (problema planteado por el 68.42 % de los centros). El 31.58 % señala otras limitaciones, entre las que mencionan: el desarrollo de una identidad propia, la comprensión de las normas de la práctica artística interdisciplinaria, la posibilidad de responder a la creciente demanda, y la incomprensión del valor y el aporte de estos centros.

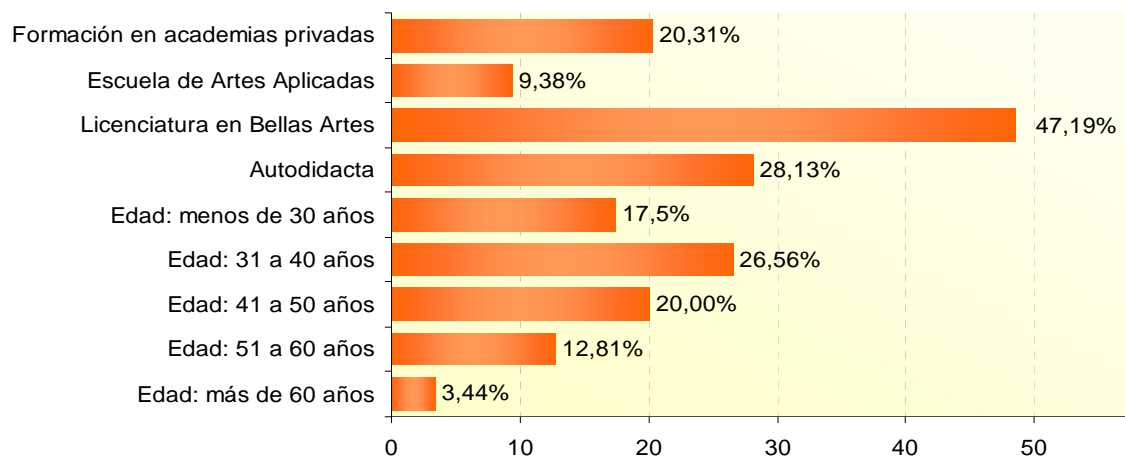
Resumen de datos claves:

- El promedio de la superficie total de los centros de recursos es de 6.320 m².
- La estructura jurídica más utilizada es la de “fundación” (54% de los centros).
- El principio de participación económica predominante es el de participación mixta, con un alto porcentaje de intervención del componente público.
- El promedio del presupuesto general con que cuentan los centros de recursos es de 1.118.160 euros por año.
- Un promedio total de 203 artistas por centro de recursos se beneficia cada año de los servicios que estos ofrecen, y al menos el 29% de ellos se ha beneficiado de una beca para la producción artística.
- El 63,60% de la superficie total destinada a uso artístico se emplea como talleres y espacios de trabajo, el 21,50% como estudios-vivienda.
- El 73,68 % de los centros posee un laboratorio multimedia, el 52,63% un laboratorio plástico, y el 15,79% un laboratorio fotográfico.
- Otros servicios y actividades que ofrecen los centros son, en mayor medida: asesoramiento para artistas (57,89%), talleres de aprendizaje (52,63%) y programas de movilidad para artistas (47,37%).
- El promedio total de recursos humanos es de 7 empleados por centro. El 91.36 % de ellos trabaja con contrato indefinido.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS ARTISTAS

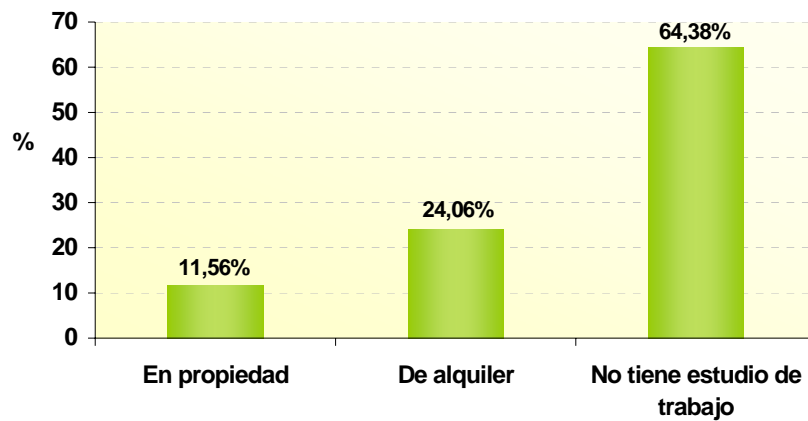
1.- Caracterización sociodemográfica

La caracterización sociodemográfica de los artistas que respondieron la encuesta, describe que el 26,56% tiene entre 31 y 40 años, el 20% entre 41 y 50, un 17,50% con menos de 30, el 12,81% entre 51 y 60, y sólo el 3,44% tiene más de 60 años. La mayoría es graduada de Bellas Artes (47,19%), el 28,13% es autodidacta, el 20,31% se ha formado en academias privadas, y el 9,38% procede de la Escuela de Artes Aplicadas.

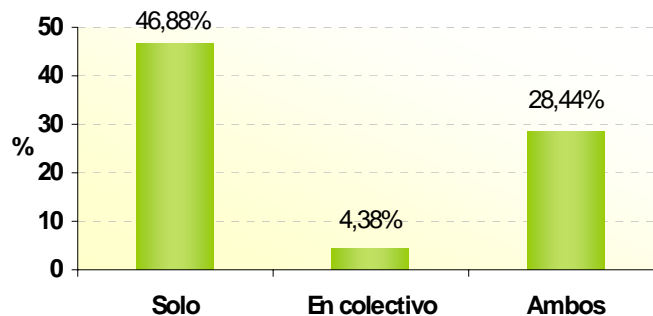

Respecto a las condiciones de trabajo, la mayoría de los artistas (el 64.38 %) no tiene estudio donde trabajar, o bien han tenido que readaptar su propia casa para poder desarrollar su trabajo artístico. El 24.06 % lo tiene alquilado y sólo un 11.56 % dispone de un estudio propio.

Disposición de estudio de trabajo

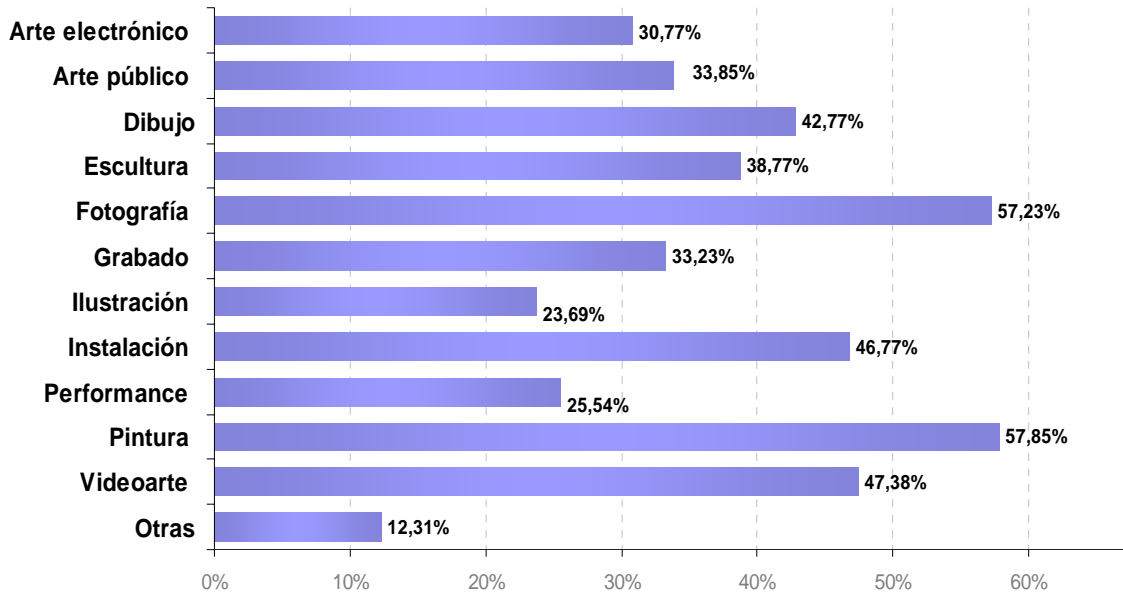
Un 46,88% de los artistas trabajan en solitario, un 28,44% trabajan solos y en colectivo, y únicamente un 4,38 % declara trabajar en colectivo.

2.- Especialidades artísticas

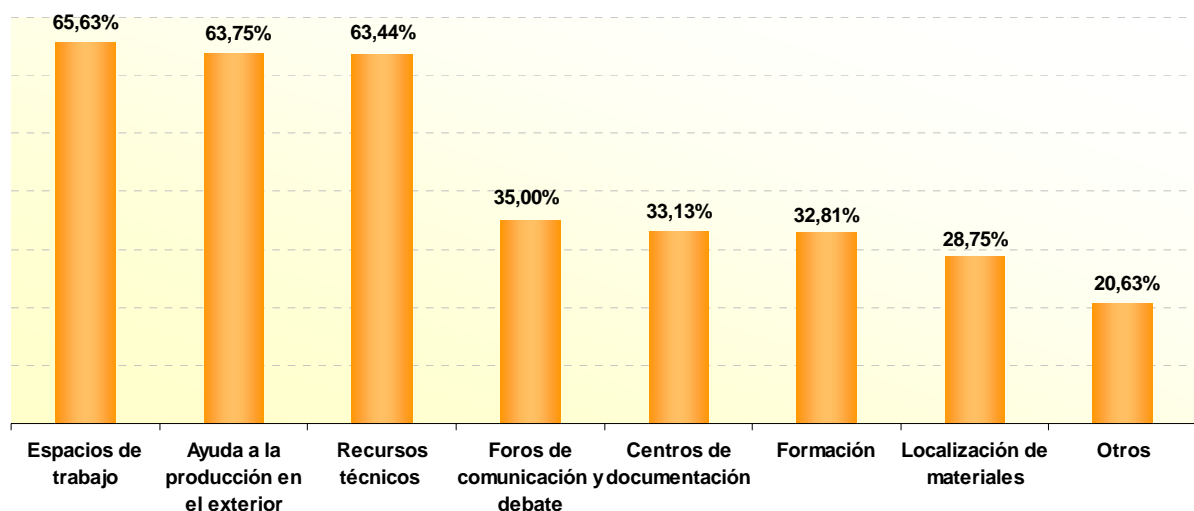
Las especialidades artísticas que desarrollan los artistas encuestados son, en orden decreciente: pintura (58,44%), fotografía (56,56 %), videoarte (47,50 %), instalación (47,19%), dibujo (43,13%), escultura (39,06%), arte público (34,06%), grabado (33,44%), arte electrónico (30,63%), y en porcentajes menores al 30%, se indicaron: performance, acciones, animación, cerámica, arte comunitario, arte político, arte en la educación, arte sonoro, arte textil, arte

y espacio, arte y naturaleza, dibujo científico, diseño, escenografía, ilustración, y muralismo.

3.- Dificultades para la producción

Sobre las dificultades que tienen para la producción artística, se señala con más fuerza los espacios de trabajo (65,63 %), los recursos técnicos (63,44 %), y la ayuda a la producción en el exterior (63,75 %). Otras dificultades indicadas en menor porcentaje son: disponer de foros de comunicación y de debate, Centros de Documentación, formación, y la localización de materiales.

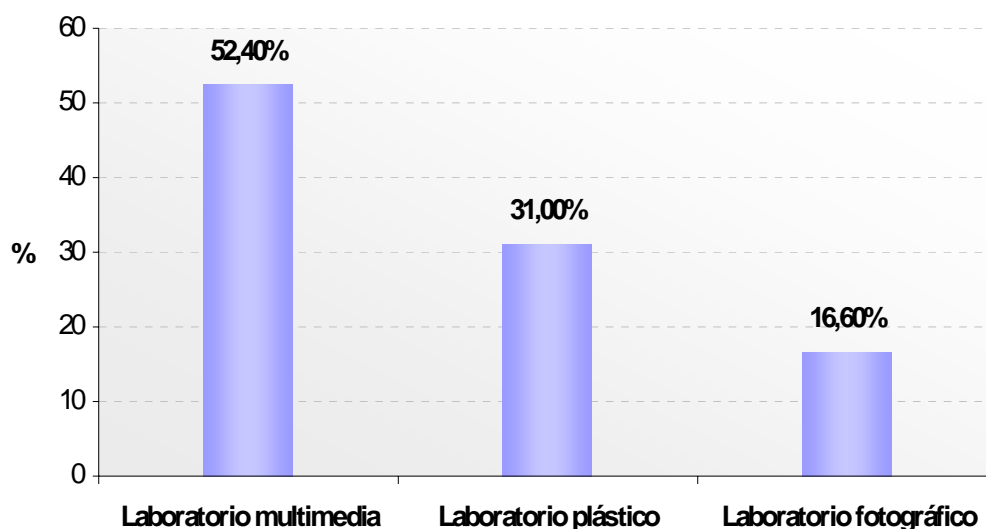

Entre otras dificultades señaladas con mayor frecuencia, destacan las relacionadas con la financiación, promoción y exhibición. Con menor frecuencia se indica:

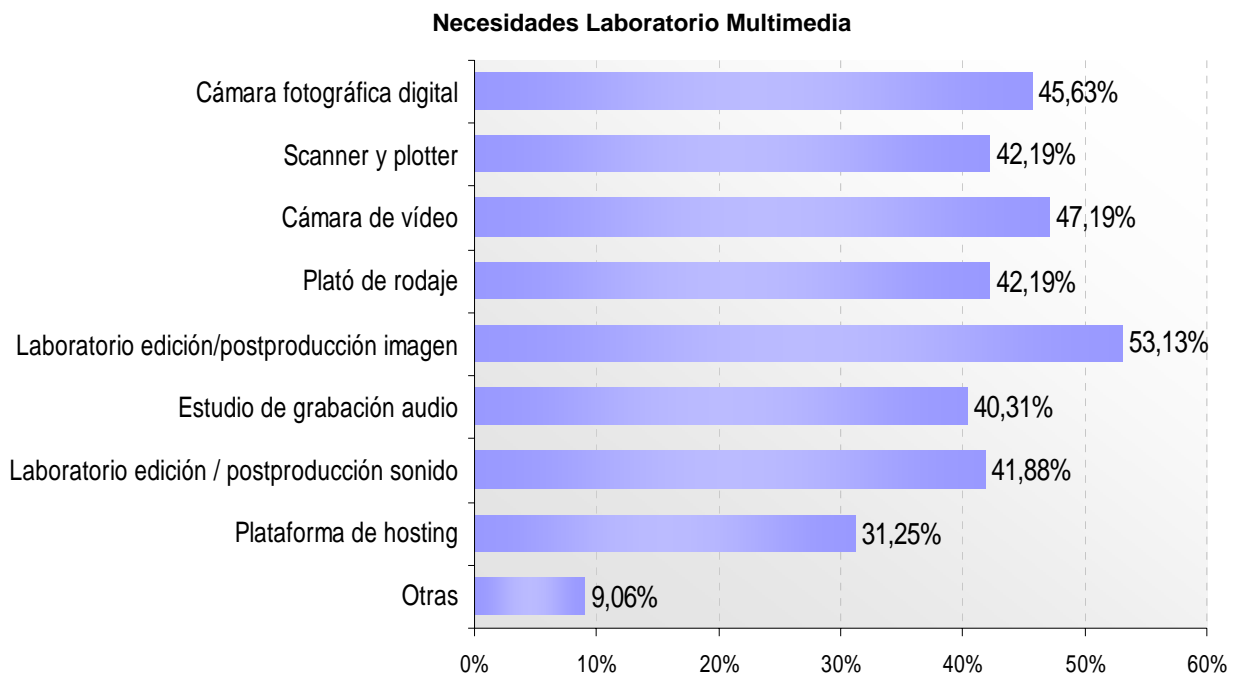
- espacios para almacenaje de la obra.
- apoyo político a la producción.
- asesoramiento legal.
- asesoramiento técnico.
- ayuda económica para materiales, producción y postproducción.
- formación y medios para arte electrónico.

4.- Necesidades técnicas

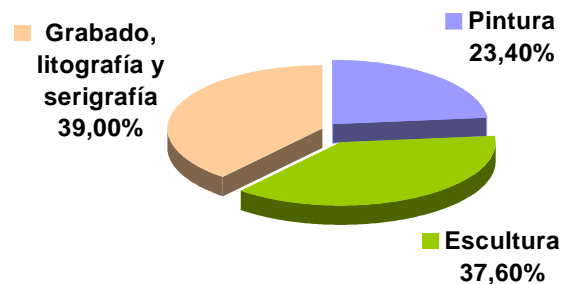
En cuanto a equipamiento y recursos técnicos, el 52,4% de los artistas ha señalado la necesidad de contar con un Laboratorio Multimedia, constituyendo más de la mitad de las 2.155 respuestas obtenidas. El 31% de los artistas ha seleccionado el Laboratorio Plástico, y solo un 16,6% el Laboratorio Fotográfico.

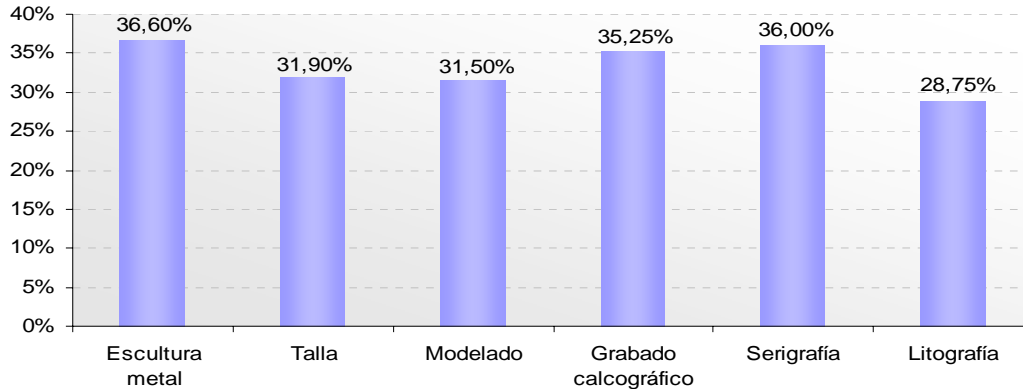
Analizando cada una de las necesidades por especialidad artística, se advierte que en **Laboratorio Multimedia**, las mayores necesidades están, en orden decreciente, en laboratorio de edición/postproducción de imagen, cámara de vídeo, cámara fotográfica digital, scanner y plotter, y plató de rodaje (señaladas en iguales porcentajes), laboratorio de edición/postproducción de sonido, estudio de grabación audio, plataforma de hosting, y en la categoría “otros”, con una frecuencia relativa total del 2,57 %, mencionan: asesoramiento para arte electrónico, hacklab, soportes, máquinas de fotos de gran formato, plotter y streaming de vídeo.

En **Laboratorio Plástico**, las mayores necesidades se sitúan en grabado y serigrafía (39%), seguido por taller de escultura (37,6%), y después el taller de pintura (23,4%).²

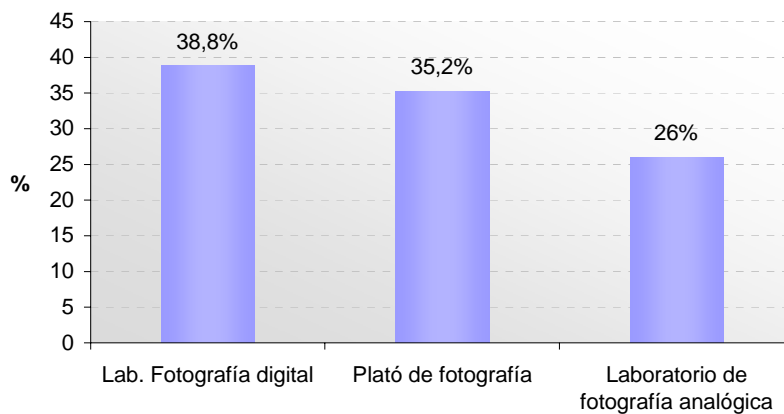
Dentro del Taller de Escultura existe una mayor demanda del taller de metal (36,6%), seguido por talla (31,9%) y modelado (31,5%). En el Taller de Grabado y Serigrafía, tiene mayor demanda la serigrafía (36%), seguida muy de cerca por el grabado calcográfico (35,25%), y litografía (28,75%).

² Porcentajes calculados sobre el total de respuestas a Laboratorio Plástico (668 respuestas).

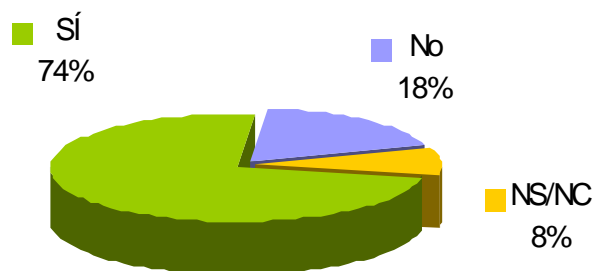
* El Taller de Pintura no se incluye en el gráfico de barras porque ya ha sido determinada su posición con relación a los Talleres que componen el Laboratorio Plástico, y la base del cálculo porcentual no es la misma.

En el **Laboratorio Fotográfico**, las mayores necesidades se observan en laboratorio de tratamiento de imagen digital (38,8%), seguido de plató de fotografía (35,2%), y laboratorio de fotografía analógica (26 %).

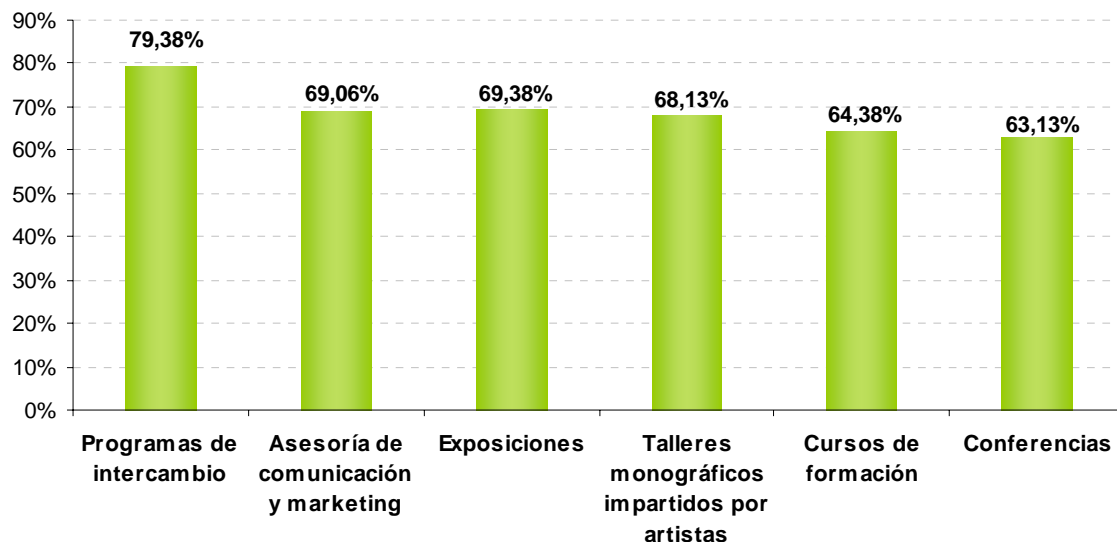
5.- Necesidad de personal técnico especializado

Respecto a la necesidad de personal técnico para asistir a los artistas en el uso de las herramientas, la mayoría manifiesta tener esa necesidad (73,75%), especialmente para escultura, laboratorio multimedia y plató fotográfico. Sólo el 17,81% no cree necesaria la asistencia de personal especializado.

6.- Actividades y servicios

Las actividades y servicios en las que los artistas expresan interés son, en orden decreciente: programas de intercambio con centros nacionales e internacionales (79,38%), exposiciones, y asesorías de comunicación y marketing para artistas (69,06%), además talleres para artistas (68,13%), cursos de formación (64,38%), y conferencias (63,13%). Como puede observarse, todas señaladas por más del 60% de los artistas encuestados.

Los cursos de formación que los artistas expresan necesitar, engloba todo tipo de disciplinas, principalmente sobre arte electrónico y audiovisual (43% de los encuestados), y sobre materiales y procedimientos escultóricos (16,21%). En un menor porcentaje se han señalado cursos relacionados con fotografía, grabado, pintura, escenografía, teoría del arte, gestión cultural y derechos de autor.

7.- Ventajas que proporcionaría la creación de un centro de recursos

Ante la petición de señalar tres ventajas que, desde su punto de vista, supone poder contar con un centro de recursos en la Comunidad de Madrid, los artistas han indicado esencialmente:

- acceso a materiales y a técnicos especializados
- agilizar y estimular la producción
- ahorro de costes, tiempo y recursos
- aprendizaje
- aumentar las posibilidades de creatividad
- ayuda económica y/o material para producción
- asesoramiento
- cercanía con el contexto social de la capital
- mayor comunicación con otros colectivos artísticos
- espacio de intercambio de conocimientos
- contar con herramientas potentes y actuales
- contar con programas de intercambio nacional e internacional
- diversificar la obra sobre nuevos soportes
- espacio para trabajar
- facilidades en la producción de proyectos
- foro de debate y encuentro entre artistas
- poder contar con ayuda técnica especializada
- mayor promoción de la obra y el artista
- mayor proyección hacia el exterior
- proyección internacional red de contactos
- posibilidad de realizar proyectos complejos
- incremento del interés y el desarrollo de estas disciplinas
- dinamización del discurso cultural de la ciudad
- inmediatez en el acceso por parte del comisariado y los críticos
- la formación continua de los artistas
- plataforma de difusión de los artistas madrileños

Resumen de datos claves:

- El 64,38% de los artistas no tiene estudio de trabajo.
- Las mayores dificultades para la producción artística son: en primer lugar, espacios de trabajo (65,63 %); en segundo lugar, recursos técnicos (63,44%), y en tercer lugar, la ayuda a la producción en el exterior (63.75 %).
- El 52,4% de los artistas ha señalado a necesidad de contar con un Laboratorio Multimedia.
- El 31% de los artistas ha señalado la necesidad de contar con un Laboratorio Plástico, priorizando el Taller de Grabado y Serigrafía (39%), el Taller de Escultura (37.6 %), y por último un Taller de Pintura (23.4 %).
- El 79,38 % de los artistas ha señalado su interés en participar en programas de intercambio con otros centros similares nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES: PROPUESTA DE CENTRO DE RECURSOS

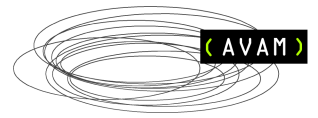
Desde un criterio metodológico de triangulación de métodos, y de datos procedentes de las diferentes fuentes consultadas (artistas y centros europeos), y retomando elementos ya analizados en este estudio, se propone que el Centro de Recursos para la producción artística que se implante en Madrid, sea un centro integral, con las siguientes características:

- Se sugiere una estructura jurídica de Fundación o Asociación sin fines de lucro, con un principio de participación económica mixto, en el que al menos un 75% de financiación provenga del sector público.
- Una superficie total mínima de 9.000m², ya que la mayor dificultad en la producción artística es la carencia de espacios de trabajo, y teniendo en cuenta que el promedio de la superficie total de los centros que ofrecen este tipo de recursos es de 9. 789 m², el futuro centro de recursos no podría alcanzar sus objetivos contando con una superficie inferior a la señalada.
- Durante los cinco primeros años de la creación del centro, se aconseja establecer un presupuesto anual no inferior a 1 millón de euros, que garantice la continuidad y estabilidad del centro.
- La distribución del presupuesto anual (1 millón de euros) estaría distribuida de la siguiente forma: 48% para producción y difusión de contenidos, el 45% para el personal y el 7% para mantenimiento.
- Una plantilla compuesta por 10 - 20 empleados fijos. Se sugiere que se analice la posibilidad futura de que esta nueva instalación genere ingresos propios que contribuyan al desarrollo del programa institucional, con la participación mayoritaria de los artistas en la dirección, administración y gestión del centro.

- La distribución del espacio sería la siguiente: 48% talleres o espacios de trabajo para artistas, 35% para laboratorios, 17% para centros de documentación, auditorio, sala de exposiciones³, y sala de reuniones.
- La infraestructura destinada para cada laboratorio debe abarcar todo tipo de disciplinas, sin embargo se recomienda dedicar mayor presupuesto (aunque no necesariamente mayor espacio), al laboratorio multimedia, ya que es el más demandado. Respecto al laboratorio plástico, es aconsejable contar con equipamiento y un mayor espacio para el taller de grabado, de escultura, y de pintura. Por otra parte, para que el centro de recursos sea completo, debe poseer también recursos dirigidos a la fotografía.
- Otras actividades y servicios más acordes a las características del centro son: cesión de espacios para uso temporal, residencia temporal de artistas bajo proyecto, programas de movilidad e intercambio para artistas, formación continua, recursos y asistencia técnica a la producción, asesoramiento técnico para proyectos artísticos, alquiler o préstamo de equipamiento técnico, edición de publicaciones especializadas, conferencias, debates y mesas redondas, asesoramiento económico, fiscal, jurídico y laboral, y asesoramiento de comunicación y marketing.

En conclusión, dada la ausencia de infraestructuras dedicadas a la producción artística en la Comunidad de Madrid, y considerando el enclave de esta ciudad, que recibe una población fluctuante de todo el territorio nacional e internacional artístico, este Centro de Recursos ha de recoger todas las iniciativas y propuestas provenientes de espacios de referencia dedicados a esta actividad y generar un tejido artístico y social en concordancia con la realidad actual.

³ Aunque se aconseja disponer de una sala de exposiciones, sin embargo el centro de recursos no debiera ser concebido como lugar de exhibición pública, sino de producción.

ANEXOS

ANEXO 1

Cuestionario enviado a 40 centros de recursos en Europa

1. Datos de Identificación del Centro

Nombre

Localidad Ciudad

País

Año de creación

2. Localización y accesibilidad:

- ¿Cuál es la ubicación del Centro respecto a la ciudad? (Marque la opción más adecuada con una X)

- Está situado en el centro de la ciudad
- Está situado dentro de la ciudad pero no en el centro
- Está situado a en la periferia

- ¿Qué tipo de facilidades existen para el acceso y utilización del espacio para personas con discapacidad?

- Itinerario accesible entre distintos niveles
- Plazas accesibles de aparcamiento
- Aseos accesibles
- Otros (indique cuáles):

3. Indique por favor la distribución de espacios completando las siguientes especificaciones:

- Superficie total del centro m²

- Superficie de metros cuadrados construidos m²

- Superficie de metros cuadrados destinados a oficinas m²

- Superficie de metros cuadrados destinados a uso artístico m²

- Superficie exterior sin construir m²

- ¿Cuál es el uso de esta última superficie?

- División de espacios destinados a uso artístico:

	número de unidades	m ² útiles	aforo personas
- Talleres /Aulas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Sala de conferencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Auditorio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Biblioteca	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Sala de exposiciones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Habitaciones para residencia temporal de artistas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Café/Restaurante	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Tienda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Otros (indique cuáles):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Estructura.

-¿Cuál es la denominación jurídica del Centro?

-Indique, por favor, cuál es el principio de participación económica sobre el que se basa el funcionamiento del Centro:

- Participación pública
- Participación privada
- Participación mixta

- En caso de participación mixta, indique el porcentaje de participación de cada sector

5. Gestión del Centro. Complete por favor los siguientes campos:

- Presupuesto General Anual del Centro

- Gasto medio anual destinado al desarrollo de contenidos

- Gasto medio anual destinado al personal contratado

-Gasto medio anual destinado a comunicación y
difusión de las actividades del Centro

- Gasto medio anual destinado al mantenimiento de las instalaciones

En caso de que el Centro desarrolle alguna actividad que genere ingresos, ¿podría especificar
qué actividad /actividades?

6. Por favor, describa brevemente los objetivos del Centro:

7. Por favor, describa brevemente las principales líneas de actuación:

- Dentro de las artes plásticas y visuales, ¿qué áreas reciben mayor atención por parte del Centro? ¿Por qué motivo?

8. Acceso a recursos y actividades.

-¿Cuál es el horario de apertura al público?

- Indique por favor la cifra media de artistas que anualmente accede a sus servicios:

-¿Cuáles son las condiciones de acceso al Centro?

- a. Es necesario hacerse socio. Cuota anual:
- b. Es necesario pagar entrada. Precio base de la entrada:
- c. Es necesario ser artista residente/invitado.
- d. Otros (indique cuáles):

- ¿El centro ofrece la posibilidad de obtener beca? Si es así, ¿cuántas se convocan anualmente y cuáles son los criterios de concesión?

- ¿Puede el sector privado hacer uso de los servicios y recursos del Centro para desarrollar proyectos con fines comerciales?

Si No

9. Servicios y recursos del Centro

9.1 Equipamiento técnico.

-Por favor, indique el equipamiento técnico del que dispone el Centro, completando las siguientes especificaciones:

-Laboratorio plástico:

- Taller de pintura
- Taller de escultura
 - Metal
 - Talla
 - Modelado
- Taller de grabado y serigrafía:
 - Grabado calcográfico
 - Serigrafía
 - Litografía

-Laboratorio fotográfico:

- Plató de fotografía
- Laboratorio de fotografía analógica
- Laboratorio de fotografía digital
- Otros (indique cuáles):

-Laboratorio multimedia:

- Cámara fotográfica digital
- Scanner
- Cámara de vídeo
- Plató de rodaje
- Laboratorio edición/postproducción imagen
- Estudio de grabación audio
- Laboratorio edición / postproducción sonido
- Plataforma de hosting
- Otros (indique cuáles):

-Aparte de los recursos dentro de cada laboratorio, ¿existe la posibilidad de alquilar equipamiento técnico?

Si No

-En caso de respuesta afirmativa, ¿podría indicar por favor qué tipo de equipamiento?

¿Cuál es el porcentaje de diferencia que existe aproximadamente con respecto al precio de alquiler en el mercado?

- Igual precio
- % más caro
- % más barato

9.2. Otros recursos.

- Indique por favor qué otros servicios y recursos ofrece el Centro, completando las siguientes especificaciones:

- Servicio de asesoramiento para artistas:
 - Asesoramiento para desarrollo de proyectos artísticos
 - Asesoramiento jurídico
 - Servicio de contacto con galerías y otros espacios expositivos
 - Otros (indique cuáles):

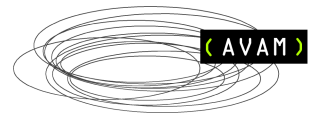
- Talleres de aprendizaje:
 - Laboratorio plástico
 - Laboratorio fotográfico
 - Laboratorio multimedia
 - Otros

- Programa de artistas en residencia
 - Programa de intercambio con otros centros internacionales

-Aparte de los indicados en este apartado, ¿el Centro cuenta con otros recursos para artistas?
¿Cuáles?

10. Personal contratado.

-Indique por favor el número de trabajadores en plantilla:

-Indique por favor el número de trabajadores del Centro clasificados por su función y relación laboral con el Centro:

	Fijo	Eventual	Voluntario
Directivos			
Administración			
Técnicos / especialistas			
Mantenimiento			
Seguridad			
Cafetería			
Otros servicios			

11. Según su opinión, ¿cuáles son las fortalezas del Centro?

12. Según su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que el centro ha tenido que afrontar a lo largo de su trayectoria?

13. ¿Qué aconsejaría tener en cuenta como ejes principales para la creación de un nuevo centro de recursos dedicado a la producción artística?

14. Si desea añadir algún comentario, puede hacerlo a continuación

ANEXO 2

Encuesta a artistas

1. Marque con una X las especialidades artísticas que usted desarrolla:

- Arte electrónico
- Arte público
- Dibujo
- Escultura
- Fotografía
- Grabado
- Ilustración
- Instalación
- Performance
- Pintura
- Videoarte
- Otra (indique cuál): _____

2. Señale tres dificultades fundamentales que encuentra para la producción artística:

- Espacios de trabajo
- Recursos técnicos (equipamiento técnico, asesoramiento especializado, etc.)
- Localización de materiales
- Formación
- Centros de documentación
- Foros de comunicación y debate
- Ayuda a la producción en el exterior
- Otra dificultad (indique cuál): _____

3. Señale cuáles son sus necesidades técnicas principales para la producción artística:

Laboratorio plástico:

- Taller de pintura
- Taller de escultura
 - metal
 - talla
 - modelado
- Taller de grabado y serigrafía
 - grabado calcográfico
 - serigrafía
 - litografía

Laboratorio fotográfico:

- Plató de fotografía
- Laboratorio de fotografía analógica
- Laboratorio de fotografía digital
- Otro (indique cuál): _____

Laboratorio multimedia:

- Equipamiento de grabación imagen
 - Cámara fotográfica digital
 - Scanner
 - Cámara de vídeo
- Plató de rodaje
- Laboratorio edición/postproducción imagen
- Estudio de grabación audio
- Laboratorio edición / postproducción sonido
 - Síntesis digital
- Plataforma de hosting
- Otro (indique cuál): _____

4. ¿Cree que sería necesaria la existencia de personal técnico para asistir en el uso de las herramientas?

- Si
 - ¿En qué áreas? _____
- No

5. ¿A qué tipo de actividades y otros servicios estaría interesado en asistir?

- Conferencias
- Cursos de formación
 - Por favor, especifique área(s) _____
- Talleres de artistas
- Exposiciones
- Programas de intercambio con otros centros nacionales e internacionales
- Asesoría de comunicación y marketing para artistas

6. Mencione tres ventajas que, en su caso, le proporcionaría contar con un Centro de Recursos para la producción artística en Madrid:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

7. Indique, si lo cree necesario, otras sugerencias o comentarios que contribuyan a un mejor modelo de centro para la Comunidad de Madrid:

Datos generales:

7. Actualmente, usted trabaja

- Solo
- En colectivo
- Solo y en colectivo

8. ¿Tiene su propio estudio de trabajo?

- Sí, en propiedad
- Sí, de alquiler
- No, no tengo estudio de trabajo

10. Formación artística

- Autodidacta
- Licenciado en Bellas Artes
- Escuela de Artes Aplicadas
- Formación en academias privadas

11. Edad:

- Menos de 30 años
- De 31 a 40 años
- De 41 a 50 años
- De 51 a 60 años
- Más de 60 años

ANEXO 3

Respuestas descriptivas de los centros de recursos en Europa

6. Por favor, describa brevemente los objetivos del Centro:

ACME: Acme Studios apoya el desarrollo y producción del arte al proveer a los artistas de estudios/vivienda asequibles. Su misión es aumentar la cantidad de espacios para los artistas, a su alcance, permanentes y de alta calidad. Trabajar en colaboración con otros. Ayudar a desarrollar y profesionalizar el sector de estudios en Inglaterra.

ARGOS: crear una plataforma de producción, presentación y conservación de artes audiovisuales belgas e internacionales, de todas las formas artísticas que se acercan al campo de los medios de comunicación audiovisuales.

Servir de intermediario activo y comprometido, entre el público y los artistas, entre los diferentes actores del campo de las artes, la ciencia, la cultura, y la sociedad.

Es un centro de artes y medios de comunicación que ha pasado de simple distribuidor de películas y vídeos para artistas, a un verdadero centro de arte. Hoy en día, Argos organiza exposiciones, proyecciones, eventos artísticos (conferencias, presentaciones de artistas, conciertos, entre otros) y se implica en la producción, la distribución y la preservación de obras vídeo. Argos publica libros, catálogos y DVDs, todo elaborando una mediateca pública.

ASTÉRIDES: la producción y difusión del arte contemporáneo joven. Trabaja tanto en la producción como en la difusión del arte contemporáneo de jóvenes creadores, a través de la gestión de los estudios de artistas, la organización de exhibiciones y residencias de artistas en programas de intercambio, y la edición de catálogos.

BEK: fomentar la investigación en el arte, con particular atención a las prácticas artísticas multidisciplinares, el uso de tecnología *real-time* en las artes, y el uso de *free software*.

Dar a conocer y relacionar a los artistas creativos en la región de Bergen, y al mismo tiempo, promover reuniones entre estas actividades y el ámbito afín más relevante, nacional e internacional.

Es un centro de conocimiento para la investigación del arte, relacionado con el uso de los nuevos medios. Su misión es hacer avanzar las artes electrónicas. Otro de sus objetivos es la investigación crítica de la nueva tecnología como potencial para nuevas expresiones artísticas. Fomentar el uso y desarrollo del *open-source software* para las artes.

BBK e.V.: que el gobierno sufrague el alquiler de estudios para artistas, para que éstos tengan donde trabajar. Ofrecer información para ayudar a los artistas a coordinar su trabajo creativo y representarse de forma profesional.

CAMAC: favorece y desarrolla la comunicación artística. Apoya la producción artística mediante programas de residencia y el mantenimiento de “laboratorios de investigación”, dirigidos a fomentar el discurso analítico y teórico, priorizando el desarrollo de ideas sobre la producción de un trabajo concreto. Cada año invitan a científicos y técnicos de diversas especialidades para hacer presentaciones, mesas redondas, debates y para colaborar en proyectos artísticos. Además organiza diversas actividades pedagógicas y sociales.

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS: desarrollar un proyecto artístico de las artes plásticas y la música. Recepción de artistas profesionales extranjeros que deseen desarrollar un trabajo artístico en Francia. Para ello ofrecen el uso libre de talleres colectivos de grabado, serigrafía, litografía, cerámica y fotografía. También disponen de estudios-apartamentos en régimen de alquiler (de estancia limitada a un mínimo de dos meses y un máximo de un año), además de estudios de ensayo y auditorio.

LE CUBE: ofrece un espacio de creación, experimentación, producción, reflexión e intercambio alrededor del uso de las artes multimedia en la producción artística de alto nivel.

Presenta al público la diversidad de los medios multimedia en la práctica artística en general, no sólo en las artes visuales, y lo forma al respecto. Es un espacio práctico de producción y difusión de la creación a través de los medios multimedia, de la creación numérica.

GASWORKS: es una organización de arte contemporáneo situada en el sur de Londres, que tiene 12 estudios para artistas. Presenta un programa de exposiciones, residencias para artistas, proyectos educativos y becas. Los programas están comprometidos con el desarrollo profesional de los artistas y ofrecen apoyo de alto nivel administrativo y práctico, además de comisariado. Gasworks lleva a cabo un programa educativo y de desarrollo.

Expone a artistas jóvenes y ofrece un alto nivel de apoyo comisarial para artistas nacionales e internacionales, impulsando el intercambio de ideas entre ellos. El sistema de residencias permite a los visitantes desarrollar sus trabajos acorde a los nuevos contextos y a las facilidades locales. Los programas son acompañados por talleres y seminarios.

Su programa de educación y desarrollo refleja su propósito de impulsar un espacio creativo; el intercambio y el diálogo entre audiencia y artistas, a través de coloquios y presentaciones.

El centro también colabora con organizaciones locales diseñando actividades para audiencias jóvenes, familias, grupos y comunidades.

HUSET: su objetivo principal no es producir arte, sino ayudar a otros a producirlo. No hacen labores de crítica ni de comisariado. Ayudan a que los proyectos cobren vida y en muchos casos son de algún modo gestores de proyectos. Colaboran con amateurs y profesionales, al igual que con otras entidades e instituciones culturales.

Tienen un programa de formación profesional altamente valorado, y un ambiente abierto, sin restricciones de servicios ni discriminación alguna. Sin que constituya un objetivo principal, a través del centro han obtenido resultados en la integración de extranjeros.

Proporcionan servicios, facilidades y guían a todo el que desee expresarse creativamente. Apoyan y facilitan el crecimiento del talento.

KÜNSTLERHAUS BETHANIEN: promueve el arte contemporáneo, y a sus artistas. Se responsabiliza con la ubicación y supervisión de huéspedes internacionales, proporciona asesoría sobre asuntos artísticos en general, y con la práctica del arte. Celebra talleres, desarrolla y organiza proyectos culturales y artísticos dentro y fuera de Berlín. Constituye un centro de reflexión, taller de trabajo y lugar de reuniones. Ofrece participación a posiciones mayoritarias y minoritarias, favoreciendo la visualización de actuaciones transculturales.

LKV: proporcionar talleres bien equipados a un costo razonable para los artistas profesionales. Mantener un programa de residencias para artistas nacionales e internacionales. Organizar proyectos, cursos, seminarios y otras actividades en el campo de las artes contemporáneas.

NEDERLANDS INSTITUUT VOR MEDIKUNST: el desarrollo de la fotografía y el vídeo-arte.

NICC: Dirigida por artistas visuales, es una plataforma multifuncional para la disertación, el desarrollo y el debate, que funciona como enlace entre los artistas visuales profesionales, el gobierno y otras organizaciones del campo cultural. Atiende la realidad de los artistas y sus necesidades concretas en todos los campos que puedan tener un impacto en las actividades de los artistas. Para todo esto elaboró en 2003 el reglamento del artista.

SPACE: ofrecer apoyo a los artistas manteniendo estudios asequibles en Londres, desarrollando nuevas fuentes de ingreso para la creación, favoreciendo la innovación en los recursos para los artistas y los estudios, adoptando las innovaciones tecnológicas, y estableciendo acuerdos innovadores con el sector de la propiedad y desarrollando modelos de Estudio Futuro que abarquen las prácticas artísticas actuales y del futuro.

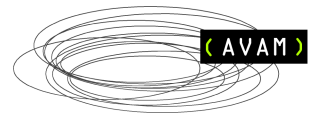
Ampliar el acceso a las artes visuales y los media para el enriquecimiento del sector, a través de los Programas Triangle que amplían el acceso a comunidades locales, escuelas, jóvenes y familias, creando redes de contactos para la entrada en el sector de diversos perfiles de trabajo, y mediante programas de participación cerca de los estudios.

Es una fundación educativa de las artes, que produce entornos dinámicos en los que los individuos y comunidades pueden involucrarse en los procesos creativos.

STICHTING KAUS AUSTRALIS: es una organización, iniciada y dirigida por artistas individuales. Su objetivo general es activar el desarrollo, la práctica y el interés público de las artes visuales dentro de un contexto internacional.

En particular Kaus Australis ofrece estudios para artistas invitados, y cede espacios a artistas y comisarios de Holanda y de otros países que desean trabajar temporalmente en Rotterdam, lo que facilita un intercambio en el proceso.

V2: investigación, desarrollo y presentación de nuevas prácticas artísticas interdisciplinarias que reflejen las nuevas realidades sociales y culturales surgidas de los medios de comunicación, reflejadas de forma crítica. Ser capaces de interactuar con los medios de comunicación y las tecnologías, en una sociedad dominada por ellos. Las prácticas artísticas pueden ser fundamentales en la innovación cultural y social. Responder al desafío que representa la actual cultura tecnológica.

WERKLEITZ GESELLSCHAFT: el apoyo a la realización de películas, el arte y los medios de comunicación, y los proyectos institucionales. Apoya a artistas y productores de medios de comunicación que trabajan en el campo de los medios digitales con sus proyectos. También ofrece diferentes programas de ayuda y talleres de grabación, producción y el posterior procesamiento de imágenes digitales, en el cine y los medios de comunicación.

Produce y organiza exposiciones, talleres, festivales, en cooperación con organizaciones regionales, nacionales e internacionales.

12. Según su opinión, ¿cuáles son las fortalezas del Centro?

ACME: la buena gestión de los 10 edificios que lo componen.

ARGOS: la interrelación entre las diferentes funciones que desarrolla el centro: exhibiciones, distribución, mediateca, y programa de conservación.

ASTÉRIDES: la producción de artistas, espacios de trabajo, posibilidades de residencias de larga duración, oportunidades para exhibiciones e intercambios. Buenas condiciones para desarrollar el trabajo.

BBK e.V.: el buen equipamiento de que disponen. Tener dos centros independientes. Contar con el “Atelier Program” (vivienda más estudio).

BEK: el alto nivel de competencia en los campos centrales de actividad: trabajo con tecnología *real-time*, y en prácticas artísticas de disciplinas entremezcladas, uso de la nueva tecnología en las artes e integración de los contenidos y desarrollo artístico, y la nueva tecnología innovadora. Promocionar la utilización de *open-source software*. Administración eficiente con una estrategia de actuación definida. Amplias conexiones internacionales. Usuarios competentes en una gran variedad de campos. Buenas relaciones con otras organizaciones de arte en Bergen.

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS: residencia de artistas abiertas al mundo, y en el corazón de París.

LE CUBE: ser actualmente el único centro en Francia dedicado a la creación numérica.

GASWORKS: priorizar el proceso por sobre el producto.

HUSET: tener profesionales competentes en cada taller, y equipos profesionales de alta calidad.

KÜNSTLERHAUS BETHANIEN: sus 32 años de existencia. Las asesorías que ofrecen, en las que incluyen los proyectos, recomendación y localización de socios adecuados (organizadores y benefactores), cristalización de iniciativas, asuntos de contabilidad, impuestos y administrativos. Contactos culturales con Europa Oriental que fomenten lazos estables y proyectos de exhibición (función unificadora que pretende minimizar las diferencias económicas entre oriente y occidente). Alquiler de espacios para eventos. La promoción de exhibiciones y eventos entre los conservadores del centro, y también con conservadores internacionales.

LKV: la combinación de estudios individuales, estudios para invitados, magníficos talleres, y grandes recintos para proyectos y galerías. Mezcla de artistas locales y artistas residentes internacionales.

NEDERLANDS INSTITUUT VOR MEDIKUNST: tener todas las funciones en un mismo lugar: colecciones, distribución, exhibición, investigación, conservación, postproducción y educación. Alta calidad de los empleados. 30 años de experiencia. Disponer de conexiones locales, nacionales e internacionales.

Ser un líder en el mercado en cuanto a distribución, conservación y presentación de media-art.

Tener ingresos propios además de los subsidios, única manera de crecer.

NICC: ser una organización por y para los artistas visuales (la Junta de Directores está constituida por cinco artistas visuales profesionales). Ofrecer información de fácil acceso para los artistas jóvenes. Único portavoz para los artistas visuales en Bélgica. Destacado historial. Estar localizado en el centro de Amberes.

SPACE: proveer estudios de alta calidad. Excelente gestión de los ingresos de rentas y mantenimiento: 100 % de ocupación de los estudios con pocos problemas de impagos (sólo 20 mil euros por un ingreso de renta de 1.35 millones al año). La dedicación de los empleados con un excelente currículum. La combinación de servicios entre los artistas y la comunidad.

V2: labor continua durante 25 años. El enfoque hacia la experimentación y el desarrollo. Su red internacional, y la práctica interdisciplinaria.

WERKLEITZ GESELLSCHAFT: flexibilidad, competencia, temáticamente apropiado, no burocrático.

STICHTING KAUS AUSTRALIS: el trato personal y respetuoso, buenos talleres, y buen ambiente.

13. Según su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que el centro ha tenido que afrontar a lo largo de su trayectoria?

SPACE: falta de capital financiero para el desarrollo del inmueble (todos están en alquiler temporal), y de subvenciones para la plantilla de trabajadores, y para los gastos que ocasionan los programas.

ACME: búsqueda de financiación.

ARGOS: el ajuste del presupuesto.

ASTÉRIDES: el hecho de ser una asociación pequeña en un gran colectivo, dentro de una factoría de arte, fue una oportunidad al principio, pero con los años no ha ayudado a desarrollar su propia identidad. El hecho de que el lugar sea interdisciplinario no ha sido en absoluto de gran ayuda.

BBK e.V.: financiación.

BEK: en las etapas iniciales, no se atendió suficientemente la construcción de la organización. Dificultades para conseguir el apoyo financiero permanente, a largo plazo, tanto del municipio, el estado y el país, que garantizara el desarrollo estable del centro.

CAMAC: encontrar financiación.

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS: hacer frente a la mayor cantidad posible de solicitudes.

LE CUBE: la configuración del lugar, la falta de espacio, y la búsqueda de financiación en un sector de reciente creación.

GASWORKS: priorizar el proceso por encima del producto, les ha traído dificultades para encontrar financiación para las diferentes partes del programa, porque a menudo, los patrocinadores prefieren el producto final.

HUSET: financiación e incomprensión del valor y aporte del centro.

KÜNSTLERHAUS BETHANIEN: hasta 2006, tuvieron problemas con la oficina de Inmigración de Alemania, con relación a los ciudadanos NO europeos. Pero ya ha sido resuelto.

LKV: escasez de fondos.

NEDERLANDS INSTITUUT VOR MEDIKUNST: depender demasiado de los subsidios.

NICC: altos costes de personal. Bajo número de miembros (180). Dependencia de los benefactores, lo que acarrea dificultades financieras. Dificultad en llegar a todos los artistas visuales. Cambio anual de la Junta de Directores.

V2: la comprensión de las normas de la práctica interdisciplinaria, respecto a su realización y organización. La poca visibilidad respecto de las audiencias y de los preparadores de normas (policymakers), como arte de los medios.

WERKLEITZ GESELLSCHAFT: depender de la financiación pública (regional y nacional).

14. Si desea añadir algún comentario, puede hacerlo a continuación

ASTÉRIDES: gestionar de una manera autónoma el edificio en el que piensan establecer sus actividades, sin depender de una jerarquía institucional que decida las normas de los espacios colectivos.

BEK: competitividad de la plantilla regular del centro. Las prácticas artísticas de los nuevos medios cambian continuamente, de manera muy rápida. Si los recursos son limitados, elegir ciertas áreas para centrarse en ellas, y ceñirse a ellas, lo que resultará mejor que abarcar todas las áreas al mismo tiempo. Combinar la construcción de una actividad sólida con un desarrollo a largo plazo.

LE CUBE: plantearse con anticipación el trabajo en red con otros centros de producción, y tener una especificidad identitaria, es decir, un sello que los identifique.

HUSET: tener autonomía creativa, con gestión independiente. No depender de una única fuente de ingresos porque esto le da al centro inseguridad y vulnerabilidad. Sugieren una base económica con tantos inversores como sea posible, entre ellos: el centro, subvenciones públicas e inversores locales privados.

LKV: para los centros con pocos fondos es importante que su personal se mantenga unido, realicen trabajo voluntario y mantengan altos objetivos.

NEDERLANDS INSTITUUT VOR MEDIAKUNST: tener un objetivo claro y fuerte. Elaborar un plan ejecutivo. Describir sus productos. Analizar el mercado. Involucrar a las conexiones locales (políticos, artistas, universidades, empresas, escuelas). Crear asociaciones internacionales. Ser visible. Pedir financiación los primeros cinco años (arranque).

NICC: investigar primero las necesidades de los artistas con ellos mismos, luego desarrollar normas para los estudios artísticos. Asegurarse de que exista una combinación de facilidades para la producción y la exhibición. Tratar de contactar con centros similares en Europa y otras partes del mundo.

SPACE: asegurar desde el principio una adecuada financiación pública para las actividades más importantes, porque los edificios son caros de reamueblar y gestionar. Asegurar un asesoramiento profesional sobre la gestión de inmuebles. Precisión de los costes. Plan ejecutivo sostenible. Mantener claros los objetivos centrales del centro. No diversificarse demasiado.

STICHTING KAUS AUSTRALIS: elegir entre sueño y realidad.

V2: tener una noción clara de la misión, cómo van a lograr sus objetivos, determinar qué colaboradores os interesan. Flexibilidad en la estructura organizacional (personal, finanzas, infraestructura) para poder lidiar con las fuerzas que operan con el centro (economía, política, urgencias culturales y sociales).

WERKLEITZ GESELLSCHAFT: ser flexibles, competitivos, apropiados técnicamente, y no ser burocráticos.

ANEXO 4

Tablas con respuestas de los artistas

1. Especialidades artísticas que desarrollan los artistas:

<i>ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Arte electrónico	98	30,63
Arte público	109	34,06
Dibujo	138	43,13
Escultura	125	39,06
Fotografía	181	56,56
Grabado	107	33,44
Ilustración	76	23,75
Instalación	151	47,19
Performance	83	25,94
Pintura	187	58,44
Videoarte	152	47,50
Otras	39	12,19

2. Dificultades fundamentales para la producción artística:

<i>DIFICULTADES</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Espacios de trabajo</i>	210	65,63
<i>Recursos técnicos</i>	203	63,44
Localización de materiales	92	28,75
Formación	105	32,81
Centros de Documentación	106	33,13
Foros de comunicación y debate	112	35,00
Ayuda a la producción en el exterior	204	63,75
Otras	66	20,63

* *f* = frecuencia absoluta
 % = frecuencia relativa

** Se trata de preguntas de **respuesta múltiple**, motivo por el cual los porcentajes pueden no sumar 100 %.

3. Necesidades técnicas para la producción artística:

LABORATORIO PLÁSTICO	f	%
Taller de pintura	156	48,75
Taller de escultura:	-	-
☐ Metal	92	28,75
☐ Talla	80	25,00
☐ Modelado	79	24,69
Taller de grabado y serigrafía:	-	-
☐ Grabado calcográfico	92	28,75
☐ Serigrafía	94	29,38
☐ Litografía	75	23,44

LABORATORIO FOTOGRÁFICO	f	%
Plató de fotografía	126	39,38
Laboratorio de fotografía analógica	93	29,06
Laboratorio de fotografía digital	139	43,44
Otros	24	7,50

LABORATORIO MULTIMEDIA	f	%
Equipamiento de grabación imagen y sonido:	-	-
☐ Cámara fotográfica digital	146	45,63
☐ Scanner	135	42,19
☐ Cámara de video	151	47,19
☐ Plató de rodaje	135	42,19
☐ Laboratorio edición/postproducción imagen	170	53,13
☐ Estudio de grabación audio	129	40,31
☐ Laboratorio edición postproducción sonido	134	41,88
Síntesis digital:	-	-
☐ Plataforma de hosting	100	31,25
☐ Otras	29	9,06

4. Necesidad de personal técnico para asistir en el uso de las herramientas:

NECESIDAD DE PERSONAL TÉCNICO	f	%
Sí	236	73,75
NO	57	17,81
No responden	27	8,44
TOTAL	320	100.00

5. Actividades y servicios de interés para los artistas:

ESTÁN INTERESADOS EN:	f	%
Conferencias	202	63,13
Cursos de formación	206	64,38
Talleres monográficos impartidos por artistas	218	68,13
Exposiciones	222	69,38
Programas de intercambio con centros nacionales e internacionales	254	79,38
Asesoría de comunicación y marketing para artistas	221	69,06

6. Datos personales

DATOS PERSONALES	f	%
Actualmente trabaja:	-	-
☐ Solo	150	46,88
☐ En colectivo	14	4,38
☐ Ambos	91	28,44
Tiene un estudio de trabajo:	-	-
☐ En propiedad	82	25,63
☐ De alquiler	77	24,06
☐ No tiene estudio de trabajo	99	30,94
Edad:	-	-
☐ Menos de 30 años	56	17,50

☐ 31 a 40 años	85	26,56
☐ 41 a 50 años	64	20,00
☐ 51 a 60 años	41	12,81
☐ Más de 60 años	11	3,44
Formación artística:	-	-
☐ Autodidacta	90	28,13
☐ Licenciado en Bellas Artes	151	47,19
☐ Escuela de Artes Aplicadas	30	9,38
☐ Formación en academias privadas	65	20,31

ANEXO 5

Cálculo de la demanda global de los artistas

Con referencia a necesidades técnicas de Laboratorio Plástico, los 320 artistas encuestados, han emitido de forma global, 668 respuestas, distribuidas de la siguiente manera: 156 referidas a taller de pintura, 251, taller de escultura, y 261, taller de grabado y serigrafía. Este enfoque permite establecer un orden de prioridades para el Laboratorio Plástico, y con tal razonamiento se ha realizado el análisis global de la demanda del resto de los laboratorios y disciplinas correspondientes. Los porcentajes que aparecen en esta tabla se han calculado con respecto al total de respuestas obtenidas para este conjunto (668). Se observa en este caso, que casi el 40 % de las necesidades expresadas se refieren a un taller de grabado y serigrafía.

Desde la estadística, es válido y totalmente confiable hacer agrupamientos como los que se han realizado, a los efectos de hacer diferentes lecturas de un mismo aspecto, y de acuerdo a los objetivos de investigación trazados para un trabajo. Nos pareció que si era importante determinar las necesidades de los tres conjuntos principales (Laboratorios Plástico, Fotográfico y Multimedia), también era fundamental conocer las prioridades dentro de cada uno de ellos, para saber a cuáles equipamientos dirigirse con más urgencia. Por ejemplo, delimitar en el Laboratorio Plástico, cuál tenía más prioridad para el artista, si el Taller de Pintura, el Taller de Escultura, o el Taller de Grabado y Serigrafía, y a su vez, en cada uno de estos talleres, cuál era la disciplina más demandada.

Este mismo procedimiento deductivo es el que se ha utilizado para los tres tipos de laboratorio.

<i>DEMANDA</i>	<i>Respuestas %</i>	
Laboratorio plástico	668	31,00
Laboratorio fotográfico	358	16,60
Laboratorio multimedia	1129	52,40
TOTAL	2155	100,00

<i>Laboratorio plástico</i>	<i>Respuestas</i>	<i>%</i>
Taller de pintura	156	23,40
Taller de escultura	251	37,60
Taller de grabado y serigrafía	261	39,00
TOTAL	668	100,00

<i>Taller de escultura</i>	<i>Respuestas</i>	<i>%</i>
Metal	92	36,60
Talla	80	31,90
Modelado	79	31,50
TOTAL	251	100,00

<i>Taller de grabado y serigrafía</i>	<i>Respuestas</i>	<i>%</i>
Calcográfico	92	35,25
Serigrafía	94	36,00
Litografía	75	28,75
TOTAL	261	100,00

<i>Laboratorio fotográfico</i>	<i>Respuestas</i>	<i>%</i>
Plató de fotografía	126	35,20
Laboratorio de fotografía analógica	93	26,00
Laboratorio de fotografía digital	139	38,80
TOTAL	358	100,00

<i>Laboratorio multimedia</i>	<i>Respuestas</i>	<i>%</i>
Cámara fotográfica digital	146	12,93
Scanner	135	11,96
Cámara de video	151	13,38
Plató de rodaje	135	11,96
Lab. Edición. Postp. imagen	170	15,05
Estudio de grabación, audio	129	11,43
Lab. Edición postp. sonido	134	11,86
Plataforma de hosting	100	8,86
Otros	29	2,57
TOTAL	1129	100,00

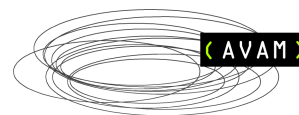
Agradecimientos:

Nuestro más sincero agradecimiento a: **ACME, Astérides, BBK e.V., Gasworks, Künstlerhaus Bethanien, Space, y Triangle France**, por su cálida acogida y participación en el proyecto.

De igual manera, agradecemos la colaboración de todos aquellos centros que atendiendo el cuestionario, nos han proporcionado una información muy valiosa: **Argos, Astérides, BBK e.V., BEK (Bergen Center for Electronic Arts), CAMAC, Cité Internationale des Arts, Le Cube, Gasworks, Huset, Künstlerhaus Bethanien, LKV (Lademoen Kunstnerverksteder), Nederlands Instituut vor Mediakunst, NICC, Space, Stichting Kaus Australis, V2, y Werkleitz Gesellschaft e.V.**

Nuestro singular aprecio, deuda y consideración a todos los artistas que han dado su opinión a través de la encuesta, su participación ha sido fundamental.

Finalmente, queremos agradecer la colaboración de todas las personas que de manera directa o indirecta han hecho posible la realización de este estudio.

AVAM - Artistas Visuales Asociados de Madrid

Junta Directiva

Presidente de Honor

Juan Genovés

Presidente

Ricardo Echevarría

Secretario

Domingo Huertes

Tesorera

Gabriela Grech

Vocales

Daniel Canogar

Marta Chirino Argenta

Jose Luis Delgado

Luis Fega

Pablo Genovés

Juan Carlos Martínez Jiménez

Rosell Meseguer

Santiago Olmo

Mar Solís

Staff

Dirección técnica

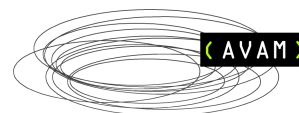
Julieta de Haro

Coordinación técnica

Isabel Yáñez

Secretaria

Virginia Pérez

Comisión de expertos

Daniel Canogar
José Luis Delgado
Ricardo Echevarría
Pablo Genovés
Rosell Meseguer
Santiago Olmo
Mar Solís

Dirección

Julieta de Haro

Coordinación

Isabel Yáñez

Asistencia coordinación

Claudia Costanzo
Virginia Pérez

Investigación

Teresa Estrada

Documentación

Raquel Cámara

Asistencia documentación

Ana Blé
Alejandro de la Puerta

Maquetación

Raquel Cámara

Diseño de gráficos

Raquel Cámara
Julieta de Haro
Teresa Estrada

Diseño portada

Victoria Hernández

Impresión

Visión Cinco S.L.

Edita

AVAM, Artistas Visuales
Asociados de Madrid

Patrocina

Distribución

AVAM
Pelayo, 62
28004 Madrid
Tel. +34 913 91 32 93
e-mail: correo@avam.net
www.avam.net

© de la edición: AVAM

© de los textos: Sus autores