

CURS DE MANAGEMENT I GESTIÓ MUSICAL

Del 19 de febrer al 14 de març 2019

Organitzat per:

DESCRIPCIÓ

Aquests cursos pretenen dotar als alumnes d'una visió integral de la indústria musical mitjançant la descripció de cadascuna de les figures professionals que la conformen, el seu rol i tasques particulars, així com també les diferents relacions professionals existents entre elles.

A partir de la descripció transversal de la cadena de valors del sector, s'aprofundirà en cada una de les figures que hi intervenen: l'artista, els mànagers, els segells discogràfics, les editorials, les entitats de gestió, els bookers, els agents de zona, els promotors, les institucions i altres figures que actuen en el procés de projectar un artista fins al públic.

PÚBLIC OBJECTIU

Aquest curs està dirigit a totes les persones que volen desenvolupar una carrera professional dins de la indústria musical, així com a aquells treballadors del sector (músics, autors, representants, agents de zona, mànagers, promotors, entre altres) que volen continuar la seva professionalització.

OBJECTIUS

- Oferir una visió transversal de la cadena de valors de la música: des de l'artista al públic, definint el rol i la relació de cada una de les activitats professionals que intervenen en la indústria musical en general i del directe en concret.
- Aprofundir en la figura del mànager i altres professions de la indústria musical, definint quines tasques pot desenvolupar, què diferencia a cadascuna d'elles.
- Reivindicar el valor i la importància que tenen cada un dels perfils professionals especialitzats que intervenen en la carrera d'un artista o grup, mitjançant l'explicació de les tasques específiques que cal dur a terme.
- Contribuir al procés de professionalització dels treballadors del sector musical, especialment aquells que s'inicien en aquesta professió, per a facilitar la seva projecció al mercat professional.
- Dotar als músics, autors i creadors dels coneixements i eines necessàries per a l'autogestió de les seves carreres artístiques.

PROPOSTA PRÀCTICA

Aquest curs consta de 12 sessions formatives, equivalent a 1 seminari setmanal durant els mesos de novembre, desembre, gener i febrer. Cadascuna d'aquests seminaris tindrà una durada de 2 hores, es farà un total de 24 hores al llarg del curs.

Cada sessió constarà d'una temàtica específica i serà impartida per un professional especialitzat en aquesta matèria.

Després del seminaris hi haurà una sessió de networking i preguntes obertes.

DATES I HORARIS

- SESSIÓ 1 – Dimarts 19/02/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 2 – Dijous 21/02/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 3 – Dimarts 26/02/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 4 – Dijous 28/02/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 5 – Dimarts 05/03/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 6 – Dijous 07/03/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 7 – Dimarts 12/03/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h
- SESSIÓ 8 – Dijous 14/03/2019 – Horari: 17.30- 20:30 h

METODOLOGIA

La metodologia d'aquest curs es fonamenta en:

- Exposició teòrica dels continguts:

Els conceptes teòrics i pràctics del programa exposats han estat seleccionats a partir de documentació especialitzada i també de l'experiència professional dels ponents, els quals donaran als assistents una visió global que els permetrà analitzar i entendre els casos generals i concrets del sector.

- Debats:

Mitjançant la participació dels assistents, a partir dels continguts exposats, es pretén propiciar el debat dels conceptes tractats amb la finalitat de contrastar temes d'interès comú.

- Exposició de casos i dubtes pràctics:

L'exposició serà exemplificada amb casos concrets. Així mateix, es tindran en compte els dubtes pràctics que puguin tenir els alumnes relacionats amb les respectives experiències prèvies.

PROFESSORAT

Jordi Gratacòs, President de l'Associació ARC, Vicepresident de la Acadèmia Catalana de la Música. Director del curs. (www.arcatalunya.cat)

Javi García, mànager de Love of Lesbian, Mi Capitán, The New Raemon, entre altres. Cap de producció de Music Bus (www.musicbus.es)

Gerardo Sanz, mànager de Manel, Mishima, Joan Miquel Oliver, Maria Arnal i Marcel Bagés, entre altres. Director de Fina Estampa (www.finaestampa.es)

Xavi Pascual, mànager de Sopa de Cabra, Los Manolos, entre altres. Director del Festival Acústica i Strenes. Director de Promo Arts Music. (www.promoartsmusic.com)

Judit Llimós, directora del festival Guitar BCN, directora artística i booking de The Project (www.theproject.es)

Natxo Tarrés, músic, autor, activista social i membre del grup Gossos, membre del Cons. Territorial SGAE i membre del Cons. Acadèmic de l'Acadèmia Catalana de la Música (www.gossos.cat)

Eva Faustino, gerent d'APECAT. Advocada especialista en música i drets. (www.apecat.com)

Oriol Roca, Assessor artístic del Mercat de Música Viva de Vic. Jurista (www.mmvv.cat)

Jordi Turtós, periodista musical i programador musical

Sandra Costa Tur, La Costa Comunicació, agència de comunicació cultural. (<http://lacosta.cat>)

Josep Casellas i Nogue, Productor Espais i Festivals (CCCB, Festival Cruïlla, Sónar,...). PGE - Producció i Gestió d'Esdeveniments (www.pge.cat)

Josep Coll, Director de Red Points. Advocat de propietat intel·lectual. (www.redpoints.com)

CONTINGUTS

SESSIÓ 1 – Dimarts 19 Febrer 2019, 17:30-20:30 h

GÈNESIS I HISTORIA DE LA MÚSICA I LES SEVES PROFESSIONS

Sessió introductòria:

- Historia de la música
- Historia de les professions a la música

DE L'ARTISTA AL PÚBLIC: CADENA DE VALOR DE LA INDÚSTRIA MUSICAL

Descripció de cadascuna de les figures que intervenen en la indústria musical, i les seves relacions laborals:

- Artista
- Màner
- Producció artística
- Entitats de gestió
- Discogràfiques, Editorials i Distribuïdores
- Booking i Agents de zona
- Promoció

SESSIÓ 2 – Dijous 21 Febrer 2019, 17:30-20:30 h

GUIA PER A L'ARTISTA: DRETS I DEURES AMB LA CADENA DE VALOR

- Autors i intèrprets: diferenciació dels rols dins d'un grup musical
- Gestió de drets: Entitats de gestió. SGAE, AIE.
- Relació amb la cadena de valor
- Estatut de l'artista
- Autogestió: l'artista com a màner, booker, promotor,...

MÀNER: RELACIÓ AMB L'ARTISTA

- -Management d'artistes : tasques, eines i gestió.
- -Responsabilitats pròpies i compartides.
- -Elaboració i desenvolupament d'un pla estratègic per a artistes:
- Anàlisi intern i extern
- Establir objectius
- Públic objectiu
- Definició de producte
- Elaboració de calendari de treball
- Control i avaluació de resultats.

SESSIÓ 3 – Dimarts 26 Febrer 2019, 17:30-20:30 h

ASPECTES LABORALS, LEGALS, COMPTABLES I FISCALS

- Règim Laboral i Fiscal
- Figures jurídiques per a artistes: autònoms, companyia, associació, cooperatives, sindicats ...
- Contractació d'artistes: Real Decreto 1435/1985
- Contractes específics

SESSIÓ 4 – Dijous 28 Febrer 2019, 17:30-20:30 h

GUIA DE LA MÚSICA GRAVADA: DISCOGRÀFIQUES

- Canvi de paradigma de la indústria musical com a conseqüència de l'entorn digital.
- Discogràfiques
- Editorials
- Distribució física
- Contractes específics
- Gestió i distribució de Royalties
- Model 360º
- Autoproducció i autodistribució

DISTRIBUCIÓ DIGITAL DE LA MÚSICA GRAVADA

- Entorn legal del món digital
- Plataformes de distribució digital
- Gestió i distribució de Royalties en l'entorn digital
- Monetització de la música gravada en l'entorn digital

SESSIÓ 5 – Dimarts 5 de març 2019, 17.30- 20:30 h

DISTRIBUCIÓ DE LA MÚSICA EN DIRECTE: BOOKING, AGENTS DE ZONA I INSTITUCIONS

- Distribució als territoris
- Booking: venda de concerts
- Agents o representants de zona: prescriptors d'artistes a territoris concrets
- Contractes específics
- Institucions públiques: Ajudes i subvencions

DISTRIBUCIÓ DE LA MÚSICA EN DIRECTE: ESPAIS DE DIFUSIÓ DEL DIRECTE

- Espais i bars musicals
- Sales de concerts
- Teatres i Auditoris
- Circuits
- Festivals
- Fires i Mercats
- Internacional

SESSIÓ 6 – Dijous 7 de març de 2019, 17.30- 20:30 h

GUIA PER A LA ORGANITZACIÓ DE CONCERTS: PROMOTORS DE CONCERTS

- Promotors de concerts: distinció entre promotors públics i privats segons objectius
- Anàlisi de públics.
- Eines: estadístiques, enquestes, mailing, xarxes socials.
- Selecció i contractació d'artistes
- Break even: viabilitat econòmica
- Contractes: clàusules contractuals/ assegurances
- Màrqueting
- Ticketing
- Finançament: patrocinis

SESSIÓ 7 – Dimarts 12 de març 2019, 17.30- 20:30 h

GUIA PER A LA ORGANITZACIÓ DE CONCERTS: PRODUCCIÓ D'UN CONCERT

Producció artística:

- Local
- Hotels
- Transfers
- Càterings
- Buy out o dinars / sopars
- Horaris

Producció tècnica:

- Riders
- Backline
- Seguretat
- Posicionament escènic
- Hands, riggers, etc...
- Desmuntatge

- Tancament de despeses

SESSIÓ 8 – Dijous 14 de març 2019, 17.30- 20:30 h

COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ: COM DESENVOLUPAR UN PLA DE COMUNICACIÓ

- Definició, concepte i objectius
- Imatge i identitat gràfica
- Web
- Campanyes de premsa
- Estratègia digital (publicitat i contingut a xarxes socials)
- Relacions públiques
- Eines: e-mail màrqueting, bases de dades,

ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS

Anàlisi de casos concrets que puguin plantejar els professors i/o els alumnes.

Preguntes i debat sobre els dubtes pràctics que puguin tenir els alumnes relacionats amb les respectives experiències prèvies.

FINAL DE LA FORMACIÓ

Lliurament de Certificats i pica-pica

CURRÍCULUMS PROFESSORAT

Jordi Gratacòs, President de l'Associació ARC, Vicepresident de la Acadèmia Catalana de la Música. Director del curs. (www.arcatalunya.cat)

Jordi Gratacòs i Rigall és president de l'Associació ARC i vicepresident de l'Acadèmia Catalana de la Música. Creador del **Mercat de Música Viva de Vic** i del festival **B.A.M. (Barcelona Acció Musical)**. Director de l'**Oficina d'Exportació de la Música francesa a Espanya (2001 -2009)**.

Gerardo Sanz, director de Fina Estampa (www.finaestampa.es)

Fundador i director de Fina Estampa, agència de management i booking de **Manel, Mishima, Joan Miquel Oliver, Maria Arnal i Marcel Bagés, Quimi Portet, Enric Montefusco**, entre d'altres. Actualment és vocal de la junta directiva d'ARC. Gerardo Sanz ha treballat en departaments artístics i de màrqueting de diferents companyies discogràfiques (**PolyGram, Universal, Virgin i EMI**) i ha estat col·laborador de la revista **Rockdelux** i al suplement **La Luna de Metròpoli (El Mundo)**.

Javier García, cap de producció de Music Bus (www.musicbus.es)

Javier García és cap de producció de **Music Bus**, empresa dedicada al management d'artistes com **Love of Lesbian, Mi Capitán, Mojínos Escocíos, The New Raemon, Dolo Beltrán**, entre d'altres. Actualment forma part de la junta directiva del circuit Girando Por Salas.

Judit Llimós, directora artística i booking de The Project (www.theproject.es)

Judit Llimós és la mànager i booker d'**Els Amics de les Arts**. A més a més, és directora artística i booking de **The Project**, i directora del festival **Guitar BCN**. Va ser mànager de **Gema4**, programadora del **Jamboree**, i directora de Músiques Modernes de l'**Auditori de Barcelona**.

Xavier Pascual, director de Promo Arts Music (www.promoartsmusic.com)

Xavier Pascual és el fundador de Promo Arts Music, agència de management de **Sopa de Cabra, Los Manolos, Gerard Quintana, Gertrudis**, entre d'altres. També és director del **Festival Strenes, Festival Acústica, Festival Acustiqueta i Festival Sons del Món**.

Natxo Tarrés, músic, autor, activista social i membre del grup Gossos, membre del Cons. Territorial SGAE i membre del Cons. Acadèmic de l'Acadèmia Catalana de la Música (www.gossos.cat)

Natxo Tarrés té una trajectòria musical de 25 anys (1993-2017) com a membre fundador i cantant del grup **Gossos**. Des de l'any 2012 forma part del **Consell Territorial de Catalunya de la SGAE** i és membre de la **comissió APS** (dedicada a temes assistencials i d'ajut als autors).

Sandra Costa Tur, directora de La Costa Comunicació (<http://lacosta.cat>)

Llicenciada en Ciències de la Comunicació (Publicitat i RR.PP.) per la Universitat Autònoma de Barcelona i Postgrau en Gestió Cultural per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), porta més de 20 anys treballant en l'àmbit de la Comunicació i des de 2008 dirigeix la seva pròpia agència, La Costa Comunicació (www.lacosta.cat). Responsable de la conceptualització, disseny d'estratègia i execució de campanyes de comunicació 360º per a festivals culturals (música, dansa, teatre, poesia, llibres, art, etc), així com per a equipaments culturals i institucions (públic i privat).

Josep Casellas i Nogué, PGE.cat - Producció i Gestió d'Esdeveniments

Cap producció del **Cruïlla Barcelona** / Coordinació d'Activitats i Regidoria CCCB i MACBA / Coordinador Música als Parcs / Carnaval de Barcelona / Mercè Pl.Catalunya / ex-Coordinador Sonar de Dia / Event Presentation Mundial de Natació Barcelona 2013.

Producció i Gestió d'Esdeveniments SLU som especialistes en la producció i la coordinació d'esdeveniments amb base a Barcelona des de 1994. PGE.cat és el resultat de 20 anys de treball i col·laboració amb diferents equipaments, empreses i entitats per crear, produir, coordinar i desenvolupar esdeveniments de tota mena, especialment culturals, esportius i de ciutat.

Josep Coll, director de Red Points. Advocat de propietat intel·lectual. (www.redpoints.com)

Josep Coll és llicenciat en Dret i Màster en Propietat Intel·lectual per ESADE. Fundador de l'*Asesoría Jurídica de las Artes* (<http://www.asesoriajuridicadelasartes.com/>), on va exercir com a advocat. És fundador i director de Red Points, . És autor del *MANUAL DE SUPERVIVENCIA. Negociación de contratos discográficos, editoriales-management, cesión de derechos de imagen y actuación.*

Oriol Roca, assessor artístic del Mercat de Música Viva de Vic. Jurista (www.mmvv.cat)

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és assessor a la direcció artística del MMVV i del festival Aphonica de Banyoles; i productor del Festival In-Edit i del festival de cinema de moda Feed Dog. Ha estat de booker internacional i nacional dels Festivals del Mil·lenni i Festival Jardins de Pedralbes de l'empresa Concert Studio durant les edicions 2016 i 2017. Del 2006 al 2017, va ser soci de l'empresa Fourni Produccions Sonores, dedicada al sector del management, produccions d'esdeveniments i gires, disseny i gestió de webs de grups com La Troba Kung Fu, Oques Grasses, Marc Parrot, entre altres.

Eva Faustino, gerent d'APECAT. Advocada especialista en música i drets

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat en exercici per l'ICAB, Il·lustri Col·legi d'Advocats de Barcelona. Master en Mediació i resolució alternativa de conflictes pel campus ICAB. Directora d'APECAT, Associació de Productors i Editors fonogràfics i videogràfics de Catalunya. Col·laboradora en publicacions sobre Dret de Propietat Intel·lectual. Docent en diverses formacions del sector cultural, màster de producció audiovisual i de music bussiness.

Jordi Turtós, periodista musical i programador musical

Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Jordi Turtós és periodista musical des de 1979 i cofundador de Ràdio Ciutat de Badalona (emissora municipal) el 1981. Ha col·laborat en diversos mitjans de premsa com: ABC, Diari de Barcelona, La Vanguardia, Rock de Lux, Efe Eme, Ritmos del Mundo, Sons... A la ràdio: Radio Nacional de España (Radio 1, Ràdio 4...), Ona Catalana, COM Ràdio, M-80... Com a programador musical ha treballat per: Blues i Ritmes, FIMPT, Mercat de Música Viva, Fòrum de les Cultures, les Festes de la Mercè de Barcelona, entre altres.