
Los valores que representan las independientes

Mario Pacheco

Una vez más los adelantos tecnológicos están provocando movimientos económicos y una nueva situación que propicia cambios sociales que afectan a la cultura popular. No es extraño que sea la música popular el lenguaje que mejor refleja estas circunstancias y que influye en ellas de forma más inmediata y cabal, pues hace ya décadas que tomó el papel de conciencia y voz de la sociedad industrializada, urbanizada e informatizada. Cultura, creación, política y negocio hace tiempo que son indissociables y los productores fonográficos somos actores y testigos privilegiados de todos estos procesos. Invertimos, generamos riqueza, inventamos estrategias de comunicación y participamos en la creación del paisaje sonoro que es parte fundamental de la memoria colectiva.

Conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestro poder y del momento crítico de la producción musical, los productores fonográficos españoles independientes hemos decidido asociarnos.

Han pasado los tiempos de la despreocupación y la actividad aislada. El galopante proceso de concentración que se manifiesta en el poder opresivo de las grandes compañías propietarias de los medios de comunicación, hace preciso que las compañías fonográficas independientes nos hagamos escuchar y cobremos una nueva influencia. Es el momento de lanzar mensajes claros que hagan que se note nuestra presencia. Creamos la UFi (Unión Fonográfica Independiente) para no quedar marginados en la toma de decisiones político-culturales y para que se afronten los problemas de la industria cultural de forma coherente, aportando el sentido común de quien tiene en ello su medio de vida.

Los centenares de compañías fonográficas independientes hemos creado recientemente más puestos de trabajo directos e indirectos que las grandes -pero escasas- corporaciones y que cualquier otra industria cul-

DOI: <http://dx.doi.org/10.25267/Periferica.2007.i8.19>

tural. Lo hacemos sin apoyo alguno, ni financiero ni institucional. Generamos riqueza de forma incansable y nuestra vocación exportadora es innata. Sin nuestra aportación diaria, las cuatro lenguas del país carecerían prácticamente de manifestación musical. El idioma - nuestro más valioso patrimonio - no tendría su presencia actual en el mundo de no ser por la música popular y el trabajo de las fonográficas independientes. Son productores independientes quienes graban música culta o clásica e impiden que ésta sea ignorada por las nuevas generaciones e igual ocurre con las diversas músicas tradicionales y con cualquier movimiento innovador.

Los productores independientes vamos a organizarnos para aclarar el panorama con nuestro análisis y nuestras acciones, para ser interlocutores de todo tipo de instituciones españolas y europeas, para que la música popular y culta esté presente en los programas educativos, para impedir que este inmenso patrimonio material y cultural sea ninguneado por comunicadores banales y codiciosos y para dignificar las condiciones de nuestro trabajo. Obviamente nuestro lema será: "¡Productores independientes de toda España, uníos!".

Qué es UFi

UFI son las siglas de Unión Fonográfica Independiente, la Asociación nacional sin ánimo de lucro de productores fonográficos independientes. Desde Noviembre de 2.003 un grupo de empresarios productores discográficos del sector independiente que presentaron públicamente el nacimiento de UFI, se organizaron para ser una voz común dentro del panorama musical de nuestro país. Con una clara vocación empresarial y cultural, las empresas miembros de la Asociación buscan la unión para reivindicar una trascendental rama del sector así como para hacer frente a una complicada situación de mercado.

El mercado de la música en España está integrado por 4 discográficas multinacionales y por una multitud de pequeñas y medianas empresas a las que se denomina compañías discográficas independientes. Las PYMEs en el sector de la música crean más empleo que las multinacionales y representan el 99% de los actores en el mercado, así como el 80% de la innovación en el sector. Como en otros sectores, son las PYMEs quienes abanderan la creatividad y la innovación en la música.

A día de hoy son socios de UFI 48 sellos discográficos independientes: 18 Chulos, Acuarela, 2Fer Records, Bittersweet, Blau, Boa, Closer, Di- quela, Discmedi, Discos de Freno, Discos Necesarios, Dress For Excess, El Ejército Rojo, Elkar, Everlasting Records, Eureka discos, Falcatruada, Frank Andrada, Galileo, Gas-Oil, Goo Music, Karonte, Kiddo Project, K Industria, Limbo Starr, Lollipop, Lovemonk, McKenzie Muzik, Munster,

Melvin, Mushroom Pillow, Naïve, Nesma, Nubenegra, Nuevos Medios, Pablo Sycet, Pias, Pies Records, Producciones Efímeras, Propaganda Pel-fet, Rock On! Music, Rosevil Producciones, Siesta, Sinnamon, Subterfuge, Supakanja Records, Wild Thing y World Music Factory.

UFI es socio y miembro de la junta directiva de IMPALA, creada en Abril de 2000 como organización a nivel europeo sin ánimo de lucro con más de 3.500 sellos discográficos y editores musicales asociados. Más información: <http://www.impalamusic.org>

Socios de IMPALA: !K7 (Alemania), Beggars Group (UK), Bonnier Amigo (Suecia), CLS Kft (Hungría), CNR (NL), Cooking Vinyl (UK), Edel (Alemania), Epitaph (US/NL), Gazell (Suecia), Menart doo (Eslovenia), Musicvertrieb (Suiza), Mystic Production (Polonia) Naïve (Francia), Odyssey (Ucrania), PIAS Group (Bélgica), Playground (Suecia), Red Bullet (NL), Soyuz Music (Rusia), SPV (Alemania), V2 Music Group (UK), Wagram (Francia), así como asociaciones nacionales de diversos países como UK (AIM), Francia (UPFI), Alemania (VUT), España (UFI), Italia (PMI), Dinamarca (DUP), Noruega (FONO), Israel (PIL) y Suecia (SOM) y la asociación catalana APECAT.

UFI también es miembro fundador de WIN (Worldwide Independent Network) coalición fundada en 2.006 que establecerá las bases para reivindicar y combatir los problemas que afectan de manera común a los productores independientes de todo el mundo. La formación de Win es una extensión natural de la red creciente de sellos independientes, que en cualquier país donde estén establecidos tienen que afrontar los mismos problemas de concentración de mercado, los cambios tecnológicos y los pocos recursos.

Además es miembro fundador y socio de MERLIN, la primera agencia internacional de derechos de licencias musicales para los new media, creada en el 2.007 cuyo lema es: "Igualdad de trato para TODOS los independientes". El objetivo de Merlin es mejorar el acceso y nivelar el campo de actuación con los "new media", rectificando el estatus de "pátitos feos" de los independientes. No se trata de un agregador ni de un distribuidor, el objetivo de Merlin es buscar y negociar acuerdos digitales que no puedan ser negociados fácilmente local o individualmente. Operando fuera del ámbito ocupado por las entidades de gestión. www.merlinnetwork.org

M. P.
Presidente de UFI

Trabajamos para que se nos oiga. **UFI** www.ufimusica.com

Objetivos de UFI

- 1) Organización y financiación.
- 2) Desarticulación de la concentración: compañías, medios de comunicación y puntos de venta.
- 3) Erradicación de la piratería.
- 4) Lucha contra la "payola".
- 5) Mejoras legales: IVA, mayor presencia de la música independiente en los medios de comunicación y en los puntos de venta.
- 6) Establecimiento de vías de interlocución con diversas entidades e instituciones en el ámbito nacional e internacional.
- 7) Nuestra música y las nuevas tecnologías.
- 8) Servicios para los asociados.
- 9) Eventos y acciones
 - Presencia en Foros y Ferias.
 - Premios de la música independiente.
 - Lista independiente.
 - Festivales.
 - Red de amigos.

Servicios a los asociados

- 1) Búsqueda de acuerdos marco con los diferentes agentes del sector
- 2) Ayuda a la internacionalización de la empresa

- 3) Servicios de información
- 4) Servicios de formación
- 5) Asesoramiento
- 6) Material Promocional
- 7) Actividades en el seno de Impala
- 8) Actividades en el seno de Win

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR UFI

Acuerdos macro alcanzados

SGAE. El 15 de Febrero del 2006 se firmó un convenio de colaboración entre SGAE y UFi. La firma de este convenio tiene su origen en la redacción de contrato tipo para los socios de UFi que un comité integrado por miembros de la Junta Directiva de UFi ha negociado durante varios meses con el Departamento de Reproducción mecánica de la entidad de gestión.

TSdM. UFi y TSdM firmaron un acuerdo en febrero 07 para la distribución digital de música. Acuerdo por el que TSdM pone a disposición de las distintas compañías discográficas representadas por UFi la difusión de sus trabajos digitales a través de la telefonía móvil, Internet, redes peer to peer y por medio de la televisión. Este acuerdo, de alcance internacional, representa un paso importante en el desarrollo de la comercialización de música en formatos digitales y favorece el incremento de la oferta legal de contenidos. Además de los sellos discográficos asociados a UFi, esta negociación también incluye la distribución de contenidos musicales de sus asociaciones hermanas: Impala y WIN.

ICEX. Plan Sectorial de Música. UFi colabora activamente con ICEX en la elaboración del plan anual para el sector de la música desde 2005.

PromoMadrid. Acuerdo de colaboración para la promoción internacional de las empresas de la Industria musical de la comunidad de Madrid firmado en 2005.

Durante el 2007 Promomadrid ha cedido a UFi un técnico de internacionalización financiándolo al 100% para desarrollar las actividades de internacionalización diseñadas por UFi.

ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN REALIZADAS

Ferias internacionales

Desde finales del 2004 UFi colabora estrechamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y PromoMadrid -empresa de promoción exterior de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Canarias a través de Canarias Crea; el Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais de la Xunta de Galicia (IGAEM) que hacen posible la presencia de la Asociación y sus asociados en las siguientes ferias internacionales más relevantes:

MIDEM

Cannes (Francia)

FECHA DE INICIO: 21 de enero '07

FECHA DE FIN: 25 de enero '07

La feria internacional de la industria de la música más importante del mundo.

LONDON CALLING

Londres (UK)

FECHA DE INICIO: 28 de junio '07

FECHA DE FIN: 29 de junio '07

La feria de productores discográficos más importante de Gran Bretaña.

POPKOMM

Berlín (Alemania)

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre '07

FECHA DE FIN: 21 de septiembre '07

Feria Internacional de música independiente.

WOMEX

Sevilla (España)

FECHA DE INICIO: 24 de octubre '07

FECHA DE FIN: 28 de octubre '07

Feria Internacional de músicas del mundo.

UFI acudió en calidad de prospecto a la feria South by Southwest.

SxSW

Austin (EEUU)

FECHA DE INICIO: 13 de marzo '07

FECHA DE FIN: 18 de marzo '07

La feria de productores discográficos más importante de EEUU.

El informe realizado por UFI ha servido para que la plataforma Sounds from Spain esté presente en la edición 08.

Misiones comerciales directas

Se trata de un viaje colectivo realizado a un mercado extranjero con grandes posibilidades de negocio para el sector de la música con la finalidad de entrar en contacto directamente con los importadores o distribuidores, para dar a conocer sus productos, profundizar en el conocimiento de la demanda y de la distribución y valorar las posibilidades reales de sus catálogos.

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A LA COSTA ESTE DE EEUU

Nueva York

FECHA DE INICIO: 16 de julio '07.

FECHA DE FIN: 18 de julio '07

UFI propuso y participó activamente en la realización de la misión comercial de empresas de música a Nueva York. Esta actividad, enmarcada en el Plan Sectorial de Icex '07, contó con la participación de 7 empresas socias de UFI. Estas empresas viajaron a Nueva York y mantuvieron reuniones con las empresas estadounidenses más relevantes de diferentes sectores: distribución física, distribución digital, promotores y sellos discográficos.

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A CHINA

Pekín

FECHA DE INICIO: Febrero '08.

FECHA DE FIN: Febrero '08

El objetivo de esta misión es empezar a abrir mercado en China, para ello las empresas participantes visitarán Pekín y mantendrán reuniones con los diferentes agentes del sector durante los 3 días de misión. Además se organizarán visitas a emisoras de radio, salas y sellos discográficos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Seminarios internacionales

La música independiente en la Era digital. Abril 2006

Madrid

FECHA: 5 de abril 2006

A lo largo de dos sesiones, se analizó desde el punto de vista de negocio y desde el de la legislación existente, cómo se articula el nuevo mercado a nivel europeo y mundial, cuáles son las mejores opciones de negocio para canalizar al exterior la música hecha en nuestro país o qué leyes se están promulgando a nivel nacional y europeo para proteger la música y su comercialización en un entorno nuevo como es el digital.

El mercado de la música en China. Octubre 07

Madrid

FECHA: 31 de octubre 2007

A lo largo de dos sesiones, se analizó desde el punto de vista de negocio y desde el de la legislación existente, cómo se articula el nuevo mercado a nivel europeo y mundial, cuáles son las mejores opciones de negocio para canalizar al exterior la música hecha en nuestro país o qué leyes se están promulgando a nivel nacional y europeo para proteger la música y su comercialización en un entorno nuevo como es el digital.

INFORMACIÓN

Estudios de mercado

Estudio de mercado sobre la Industria musical en España, en proceso de elaboración por ICEX.

Informes de prospección

Estudio sobre la posibilidad de desembarco de la plataforma Sounds from Spain en la Feria Internacional South by Southwest (Austin, Texas), elaborado por Mark Kitcatt, Vicepresidente de UFI.

Informes ferias internacionales

- Informe sobre Midem
- Informe sobre Popkomm
- Informe sobre London Calling

Convocatorias

- Convocatorias ferias internacionales (Midem, Popkomm, Womex, London

Calling)

- Convocatoria propuesta de grupos para actividades promocionales (Midem 08, SXSW 08, Popkomm 07, Womex 07, Día Europeo de la música 07)
- Convocatorias ayudas y subvenciones institucionales.

MATERIAL Y ACCIONES PROMOCIONALES

Sitio web

A través de ufimusica.com se informa y hace promoción tanto nacional como internacional tanto de la asociación como de sus asociados además de las acciones realizadas. Más información en www.ufimusica.com

Conciertos Día de la música. 21 de junio

Desde junio 2004 UFi programa y colabora en la producción de El Día Europeo de La Música junto con Fnac y Radio3. Este último año con la participación de 18 grupos propuestos por sellos independientes asociados a UFi repartidos en 5 escenarios ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Marbella. Más información en www.diaeuropeodelamusica.com

Recopilatorio Inditencias

Desde su fundación UFI colabora con Fnac para promover la música de los sellos independientes asociados. Más información en www.inditencias.com

Libro / Guía UFi

Esta guía anual recoge información sobre la asociación y sus asociados. Objetivos y acciones realizadas. Su función es la promoción nacional e internacional. Los canales de distribución: Ferias internacionales, seminarios, medios de comunicación, instituciones, otras asociaciones, etc.

Recopilatorio Promomadrid

Recopilatorio producido por UFi y financiado por PromoMadrid, Institución dedicada a la promoción exterior de empresas madrileñas, con motivo de la Feria Internacional Midem 06.

ACTIVIDADES EN EL SENO DE IMPALA

DESARTICULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

Sony / BMG

En una decisión histórica que sentará precedentes tanto políticos como legales, el Tribunal Europeo de Primera Instancia revoca la autorización del 2004 de la Comisión Europea que permite la fusión entre Sony/BMG (Bruselas, 14 de julio 2006)

La secretaría de IMPALA promovió una campaña de concienciación entre los gobiernos y la opinión pública del peligro que la concentración de medios de comunicación representa para la diversidad cultural, incluyendo una petición www.forculturaldiversity.org

En marzo de 2007, se inicia la segunda fase de investigación de la Comisión Europea en la revisión de la Fusión SonyBMG. Confirmado el criterio de miles de sellos independientes en Europa sobre el peligro que supone para la competencia la fusión SonyBMG, la CE ha decidido que es preciso realizar una investigación más exhaustiva. Las compañías independientes de música jugarán un papel fundamental en ayudar a la Comisión a determinar los datos y conclusiones de

su "examen del mercado".

Universal / BMG Music Publishing

En mayo de 2007, la Comisión Europea aprueba la fusión entre Universal y BMG Music sujeta a la adopción de medidas correctoras. IMPALA destaca que esta decisión envía un claro mensaje a todas las multinacionales sobre no permitir fusiones a menos que se hagan concesiones. Los independientes estudian en la actualidad la decisión para determinar si las medidas correctoras suponen un control efectivo del poder de mercado de Universal/BMG - ahora la mayor compañía discográfica y editorial del mundo.

EMI / Warner

En febrero de 2007, Impala anunció que había llegado a un acuerdo con Warner para resolver problemas de competencia derivados de la concentración del mercado en caso de que llevarse a cabo la adquisición de EMI. Warner es la única multinacional que trabaja junto a IMPALA para crear un marco integral que ofrezca soluciones, paliando así la preocupación de IMPALA por la problemática derivada de anteriores fusiones.

Reuniones con la Comisión Europea

En febrero de 2007, IMPALA mantuvo una reunión con el Comisario de Educación y Cultura, Jan Figel, para reforzar el apoyo de la Comisión Europea a las industrias creativas y la elaboración de una agenda cultural europea.

PANELS EN FERIAS INTERNACIONALES

Build a community, show strength: how to better network between indies LUGAR: Bruselas

23 de enero 07

Dentro de la programación del MIDEM y repitiendo el esquema de años pasados, Impala y WIN han firmado un acuerdo de colaboración con la Feria que incluye un día consagrado a ponencias y paneles con los productores independientes como protagonistas. Es lo que se ha venido llamando en ediciones anteriores el International Indie Summit. Se contó con ponentes de alto nivel de todo el mundo en el ámbito de la producción, distribución y editorial. En dicho programa, Mario Pacheco (Presidente de UFi y fundador del sello Nuevos Medios) estuvo presente como ponente en el panel titulado "Build a community, show strength: how to better network between indies", donde junto a representantes de otros países, charlaron sobre los trabajos que ha desempeñado la comunidad independiente a nivel mundial.

SEMINARIO INTERNACIONAL

The music industry reinvented?

Bruselas

1 de marzo

Seminario fue organizado por la secretaría de IMPALA para responder a un tema: el futuro de la industria cuando la demanda de música es cada vez mayor pero el modelo de negocio aún es inseguro. ¿Cómo vamos a generar y repartir adecuadamente dinero a partir de las posibilidades ofrecidas por la música digital e intangible? Posteriormente se editó un libro con las diferentes ponencias que se repartió entre los asociados.

PREMIOS IMPALA

Impala creó en el año 2005 los premios Impala European Music Sales con el fin de premiar a los sellos independientes europeos en diferentes categorías que varián desde Multi-Platino hasta Plata. Más de 30 premios fueron concedidos durante el primer semestre de 2007. Entre los artistas y sellos españoles premiados figuran:

Ojos de Brujo, por "Techari" (Diquela Records)
SFDK, por "Los Veteranos" (Boa Music)
Violadores del Verso, por "Vivir para contarla" (Boa Music)
Nach, por "Ars Magna / Miradas" y por "Poesía difusa" (Boa Music)
The Sunday Drivers, por "Little heart attacks" (Mushroom Pillow)

ACTIVIDADES EN EL SENO DE WIN

CREACIÓN DE MERLIN

UFI es miembro fundador de Merlin, la primera agencia internacional de licencias en el ámbito de la música digital. Merlin empezó a operar oficialmente en agosto de 2007 con la formación de su primera junta directiva. Su objetivo consiste en representar al sector global independiente para garantizar un acceso equitativo a los ingresos derivados del negocio digital, evitando así la discriminación de los independientes y negociando acuerdos que sean difíciles de alcanzar individual o localmente.

Merlin es una organización hermanada con WIN, y nació en el seno de WIN como su más importante proyecto internacional. Merlin opera como una organización autónoma sin ánimo de lucro, propiedad de sus socios y con sedes en Holanda y Londres.

Acuerdos alcanzados por Merlin

Snocap

Es el primer acuerdo colectivo alcanzado por Merlin y que dará a sus socios con independencia de su tamaño o localización, la oportunidad de obtener ingresos de el nuevo producto MyStore de MySpace a través del acuerdo alcanzado con SNOCAP

COLABORACIONES

FORO ESTATAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA

UFI participó como interlocutor en la reunión del Foro Estatal de las Artes Escénicas y la Música celebrado en Sevilla los días 5 y 6 octubre '07. Este foro, iniciativa de INAEM, pretende ser antesala de la creación del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y la Música. Los objetivos de este Consejo se resumen en: crear un espacio de reflexión e intercambio de opiniones / recoger aspiraciones y propuestas de los principales agentes y destinatarios de las políticas culturales / detectar las demandas y prioridades en los sectores de la música, el teatro, la danza y el circo.

RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES

UFI ha establecido las bases para una colaboración en 2008 con la Red Española de Teatros enfocada a la programación de música en teatros.

SEMINARIO INTERNACIONAL DIGITAL MUSIC 2.0

Los días 30 y 31 Junio '07 se celebró en Barcelona el Seminario Internacional Digital Music 2.0 organizado por el ICIC. Se dieron cita en este seminario importantes personalidades relacionadas con la industria de la música digital.

MUSICAM

UFI cerró un acuerdo con Musicam, empresa dedicada a la ambientación musical, para que la música de los socios esté presente en los canales de sus clientes y para la creación de un canal propio UFI.

iCAT

Acuerdo con la cadena de Catalunya Radio para que la música de los sellos independientes esté más presente.

FESTIVAL AUDIOVISUAL "ÁTALO EN CORTO"

El Festival de San Lorenzo de El Escorial tiene como objetivo la promoción y difusión de las obras audiovisuales, en su categoría de cortometraje y videoclip, de realizadores españoles o residentes en el territorio nacional.

ATRAPALO.COM

El portal de Atrapalo.com se encuentra a disposición de los socios de UFI para la difusión y promoción de conciertos.