

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

EL SUMARIO EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

En el 2016, Dance/NYC confirmó una teoría de muchos años en nuestro campo: las organizaciones y grupos más pequeños representan la mayoría en el sector de la danza, pero tienen un acceso desproporcionado a los recursos.

Aprendimos que las organizaciones más pequeñas tienen una increíble capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes a lo largo del tiempo. Ante eso, las organizaciones de “pequeño presupuesto” son un mejor reflejo de la diversidad de la ciudad de Nueva York que los grupos más grandes. Como se esperaba, estos hallazgos también revelaron muchas preguntas que propone la investigación titulada “Definiendo creadores de danza de “bajo o pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza.” Esta es una iniciativa de dos años diseñada para complementar el Fondo de Promoción de Danza realizado por Dance/NYC y teniendo como base al Estado de los Aspectos Demográficos del Sector de la Danza y sus Trabajadores en NYC (2016) (bit.ly/2016StateOfNYC), así como otros estudios previos.

El contexto más importante para este trabajo toma relevancia cuando se completó. Inicialmente, esta investigación fue programada con la finalidad de informar la implementación de CreateNYC, el primer plan cultural de la ciudad de Nueva York (createnyc.cityofnewyork.us). Ahora, tiene el potencial de crear sobre estrategias de supervivencia y reinención, ya que el sector de la danza respondió y responde con urgencia a la crisis causada por la pandemia COVID-19 y participa en movimientos de justicia social y racial inspirados en el movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en respuesta a los asesinatos de gente negra en manos de un sistema supremacista blanco.

Dentro de esta investigación, los números cuentan una historia, pero los rostros, voces y experiencias vividas de los trabajadores de la danza nos recuerdan que este segmento del campo definido numéricamente está compuesto por seres humanos que crean una comunidad única. La expectativa de Dance/NYC es que estos datos e historias sirvan como una herramienta para defender y reimaginar el ecosistema de la danza como próspero y centrado en la justicia. Desde donantes privados hasta agencias públicas, desde trabajadores individuales de la danza hasta presentadores e instituciones educativas, todos podemos contribuir a este nuevo futuro.

METODOLOGÍA

Estos hallazgos se desarrollaron durante un período de 9 meses, desde octubre del 2019 a junio del 2020, informados por tres (3) oportunidades de introducción y recopilación de datos que se programaron y diseñaron para que ocurrieran de manera repetitiva.

Conferencia sobre la investigación “Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza.”

Dance/NYC convocó a un grupo de 90 líderes de colectivos y proyectos de danza con presupuesto menor de \$1 millón. Esto para una examinación de cómo este segmento crea trabajo, aborda el racismo y la inequidad, involucra a la comunidad y promueve la sostenibilidad. Los debates y discusiones se basaron en la revisión y el análisis de los datos existentes sobre creadores de la danza.

Encuesta a hacedores de danza de “pequeño presupuesto”

Una encuesta electrónica se enfocó en los detalles de la organización/proyecto, la actividad de creación y presentación de la danza, el liderazgo artístico y la demografía. Se recopiló datos de 111 organizaciones y grupos de danza que operan con presupuestos entre \$25 mil y \$1 millón. El tamaño de este conjunto de datos es comparable a la cantidad de 115 proyectos de datos culturales regionales de NY/NJ recibidos del SMU DataArts para proporcionar contexto a este estudio. Investigaciones previas sugieren que los resultados de la encuesta pueden reflejar aportes representativos del 15,8% del liderazgo artístico de “pequeño presupuesto”.

Reunión de grupos del Fondo de Promoción de la Danza

Dance/NYC convocó a 30 beneficiarios del Fondo de Promoción de la Danza (2019 y 2020) para una reunión de tres (3) horas para discutir los hallazgos y recomendaciones preliminares, y explorar los problemas claves a través de la investigación hasta la fecha que requirieron aportes y aclaraciones adicionales.

Ensayistas

Dance/NYC asignó reflexiones a diez (10) trabajadores de la danza, desde creadores de danza de “pequeño presupuesto” hasta aquellos que trabajan junto a ellos en las esferas de financiación, administración y tecnología. Sus historias son parte integral de la investigación, dan vida a los datos y brindan información importante sobre temas e ideas emergentes para informar el futuro de la danza de “pequeño presupuesto”.

En el diseño de este estudio, Dance/NYC priorizó la profundidad y la calidad de la información sobre el volumen de encuestados. Este enfoque informó el diseño de un proceso de investigación de método mixto, con dos puntos de recopilación de datos cualitativos programados a cada lado de una encuesta electrónica a profundidad. Como es común en los esfuerzos de investigación como este, hubo algunas limitaciones en los datos. Este investigación utilizó un muestreo de bola de nieve y una herramienta de encuesta realizada por internet, que impactó la representación dentro de la muestra del estudio. La encuesta también se basó en la autoselección y se administró entre noviembre del 2019 y enero del 2020 (una época del año que podría haber afectado la respuesta). Además, todos los puntos de recopilación de datos requirieron una significativa cantidad de tiempo e inversión por parte de los encuestados, lo que podría haber afectado su participación o respuesta.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

RESULTADOS CLAVE

¿Qué son los creadores de danza de “pequeño presupuesto”?

Al comienzo del proceso de investigación, Dance/NYC evaluó la naturaleza y los antecedentes de este segmento del campo, definido como organizaciones, grupos y proyectos con presupuestos entre \$25,000 y \$1 millón. El término “pequeño presupuesto” resultaba problemático, sobre todo dada la gran diferencia entre los puntos bajos y altos de este rango. La investigación reveló rápidamente que los creadores de danza no consideran su presupuesto operativo como un punto de distinción o clasificación. En cambio, se identifican como ingeniosos, adaptables, emprendedores, fuertes y centrados en la comunidad, con una libertad de creatividad única.

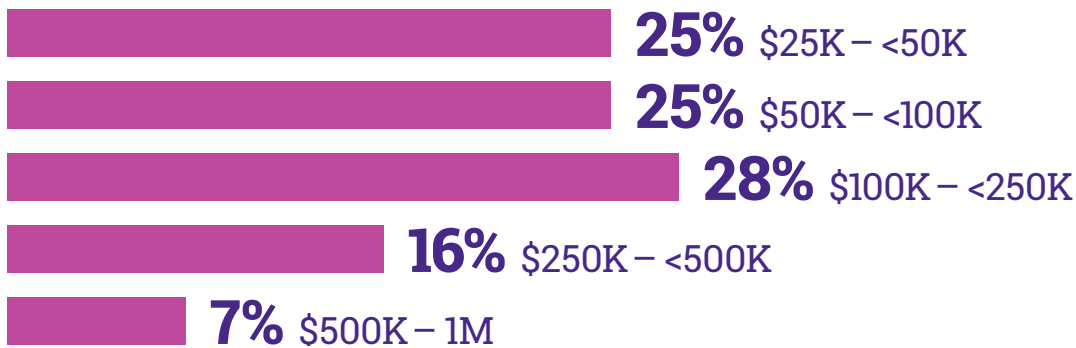
Categoría de presupuesto: “Bajo presupuesto” es en realidad “Presupuesto muy pequeño”

La mayoría de los creadores de danza de “pequeño presupuesto” tienen presupuestos inferiores a \$250.000 dólares

De los 109 encuestados, el 78% tiene presupuestos entre \$25 mil y \$250 mil, el 16% tiene presupuestos entre \$250 mil y \$500 mil y el 7% tiene presupuestos superiores a \$500 mil. Los participantes del estudio a menudo indicaron que trabajar dentro del extremo superior de este rango de presupuesto es notablemente diferente al extremo inferior. Además, el rango de presupuesto de \$25 mil a \$1 millón no incluye a la mayoría de los artistas independientes.

FIGURE

La mayoría de los creadores de danza de “pequeño presupuesto” tienen presupuestos inferiores a \$250.000 dólares

BUDGET CATEGORY (n=109 survey respondents)

Alt text: This bar chart shows the distribution of budget categories among survey respondents (n=109): \$25K-<\$50K (25%), \$50K-<\$100K (25%), \$100K-<\$250K (28%), \$250K-<\$500K (16%), \$500K-\$1M (7%).

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

Estructura: la mayoría de las organizaciones de danza de "pequeño presupuesto" operan como entidades sin fines de lucro

Las organizaciones 501(c)(3) sin fines de lucro son las más comunes, seguidas por el patrocinio fiscal.

La mayoría de los encuestados, el 74%, utiliza una estructura operativa 501(c)(3) sin fines de lucro, mientras que el 22% utiliza el patrocinio fiscal. Una pequeña proporción, el 3%, son parte de organizaciones con fines de lucro/comerciales y el 8% se considera independiente de cualquier estructura. La encuesta permitió a los encuestados indicar más de un tipo de estructura (ya que muchos trabajan con más de una entidad a la vez), por lo que el total supera el 100%. La investigación identificó la falta de satisfacción del sector con estas estructuras, pero también reveló cierta ambivalencia, dada la escasez de alternativas viables y la necesidad de continuar recaudando fondos de fuentes filantrópicas, muchas de las cuales requieren el estatus 501(c)(3), afiliación con un patrocinador fiscal, parámetros específicos del presupuesto operativo e incluso una cuenta bancaria.

Longevidad: la mayoría de los creadores de la danza de "pequeño presupuesto" han conservado a través del tiempo.

La mayoría ha obrado durante más de una década.

Con un 83%, la mayoría de los encuestados trabaja con organizaciones y proyectos que se establecieron hace una década o más, y el 40% se estableció hace 10 a 19 años. Esto sugiere que la mayoría de los creadores de danza en esta parte del campo han demostrado resiliencia y sostenibilidad.

Ubicación: La mayoría tiene su sede en Manhattan

En su mayoría están situados en áreas regionales de NY/NJ que en el Bronx y Queens

Aproximadamente la mitad de las entidades de danza de "pequeño presupuesto" tienen su sede en Manhattan. Poco más de una cuarta parte están ubicadas en Brooklyn. Una porción notable, el 11%, opera desde ubicaciones regionales más allá de los cinco distritos. Esto significa que el grupo de encuestados tiene una mayor representación en las áreas regionales de Nueva Jersey y el norte del estado de Nueva York que en los distritos del Bronx y Queens, ambos con un 6%. No hubo encuestados de Staten Island.

Género: La mayoría de los creadores de danza de "pequeño presupuesto" se centran en la danza moderna o contemporánea

La danza de origen nacional / étnico específico es el tercero más grande

Las 108 respuestas abiertas de la encuesta incluyeron 28 géneros diferentes, que luego se clasificaron en categorías más grandes, lo que revela que el 56% de los encuestados trabaja principalmente en danza contemporánea o moderna. El siguiente género más grande es la danza de origen nacional / étnico específico (12%), que incluye 11 subgéneros diferentes que reflejan la práctica de danza clásica, tradicional y folclórica de todo el mundo. De las organizaciones con presupuestos de más de 250.000 dólares, el 72% identifica el ballet, contemporáneo o moderno como un género principal, mientras que el 64% de los grupos con presupuestos inferiores a 250.000 dólares lo hace.

Mercadeo: las redes sociales se utilizan ampliamente para la divulgación

Gran dependencia en las herramientas digitales para divulgar información

Las redes sociales son una herramienta de mercadeo asequible y ampliamente accesible, son utilizadas por el 97% de los creadores de danza de "pequeño presupuesto", a pesar de que resulta abrumador para algunos. Se entiende que las redes sociales deben ser parte de una estrategia de comunicación más amplia que incluya herramientas tradicionales, así como la conexión personal. Los creadores de danza de "pequeño presupuesto" también hablan de otros desafíos de mercadeo, incluido el acceso limitado a imágenes que atraen de manera efectiva al público y a las comunidades, y a la búsqueda de tiempo y recursos para dedicar al mercadeo en medio de tantos roles artísticos y administrativos que deben desempeñar.

Fuentes de financiación: los creadores de danza de "pequeño presupuesto" mantienen una combinación de varias fuentes de financiación

Mayor dependencia en donantes individuales e ingresos derivados de programas y servicios.

Casi todos los creadores de danza de "pequeño presupuesto" reciben fondos de donantes individuales (93%) o ingresos por su trabajo (89%), mientras que proporciones más bajas recaudan fondos de fundaciones privadas (73%), fuentes gubernamentales (66%) y corporaciones (56%). En particular, el 68% de los creadores de danza de "pequeño presupuesto" que se identifican como ALAANA (africano, latino/a/x, asiática, árabe y nativo americano) acceden a subvenciones de fundaciones privadas, en comparación con el 73% de todos los encuestados y el 82% de los encuestados blancos (no hispanos). De manera similar, el 60% de los creadores de danza de "pequeño presupuesto" de ALAANA acceden a fondos del gobierno, en comparación con el 66% del grupo total y el 73% de los encuestados blancos (no hispanos).

Tres cuartas partes de los encuestados reciben contribuciones en especies de forma regular, más que el acceso a fuentes de fundaciones, gobierno o empresas. Esta dependencia del apoyo en especies, junto con los donantes individuales y los ingresos obtenidos, sugiere que muchos creadores de danza de "pequeño presupuesto" se centran en la financiación con menores barreras de acceso. Las contribuciones en especies, las donaciones individuales y los ingresos por trabajo también tienden a tener la menor cantidad de condiciones, lo que permite a los líderes usar los fondos a su discreción. Estas fuentes se han disipado rápidamente durante la pandemia dejando a estos grupos muy vulnerables.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de "pequeño presupuesto" en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

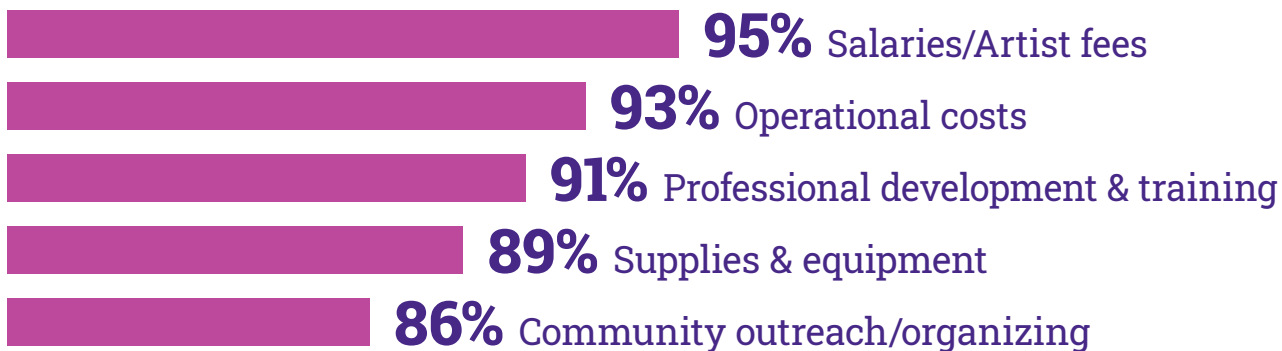
Necesidades de financiación: las necesidades de los creadores de danza de “pequeño presupuesto” pueden abordarse con financiación flexible

El financiamiento para sueldos / salarios sigue siendo de alta prioridad.

La mayoría de los encuestados expresan una necesidad de financiación para sueldos/salarios (95%) y financiación para operaciones generales (93%). Estas necesidades permanecen durante la pandemia, con el 84% de los grupos de danza de “pequeño presupuesto” que identifican los sueldos/salarios como una necesidad de financiación crítica en la Encuesta de Dance/NYC sobre el Impacto del Coronavirus en la Danza (2020) (dance.nyc/covid-19/Impact-Survey/Overview). La prioridad en estas necesidades difiere de otras investigaciones de Dance/NYC donde los costos relacionados con el espacio de trabajo eran fundamentales.

FIGURE

El financiamiento para sueldos / salarios sigue siendo de alta prioridad.

TOP 5 FUNDING NEEDS: % indicating Needed or Very Needed (n=107 survey respondents)

Alt text: This bar chart shows the distribution of Top 5 Funding Needs (Percentage of respondents indicating 'Needed' or 'Very Needed') among survey respondents (n=107): Salaries/Artist fees (95%), Operational Costs (93%), Professional development and training [marketing, financial management, strategic planning, booking and touring] (91%), Supplies and equipment [purchases or rentals] (89%), Community outreach/organizing (86%).

La prioridad en la falta de financiación varía según el grupo demográfico. De todos los encuestados, el 56% identifica los salarios/honorarios de los artistas, mientras que el 23% identifica los costos operativos como la máxima prioridad. Más encuestados ALAANA (34%), LGBTQIA + (32%) y aquellos que viven en el Bronx (31%) y Queens (43%) identifican costos operativos como la máxima prioridad, mientras que más inmigrantes (64%), mujeres (64%) y creadores de la danza basados en Manhattan (63%) identifican los salarios/honorarios de los artistas como prioridades principales. Además, el 9% de los inmigrantes encuestados identifican la formación y el desarrollo profesional como una prioridad máxima, en comparación con el 5% del grupo completo de encuestados.

Otras necesidades incluyen financiamiento para organizaciones, grupos y proyectos que han existido por menos de 3 años; desarrollo de capacidades y recursos temporales para apoyar estructuras operativas flexibles y ágiles; espacio accesible para la creación y viviendas asequibles para artistas. Quizás lo más significativo es que los creadores de danza expresaron la necesidad y el deseo de ir más allá del “modo de supervivencia” a un escenario operativo más consistente y estable, un lugar en el que consideraban “prosperar” en lugar de sobrevivir.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

RESULTADOS CLAVE

¿Quién lidera la danza de “pequeño presupuesto”?

Los individuos que lideran la danza de “pequeño presupuesto” son bastante diversos.

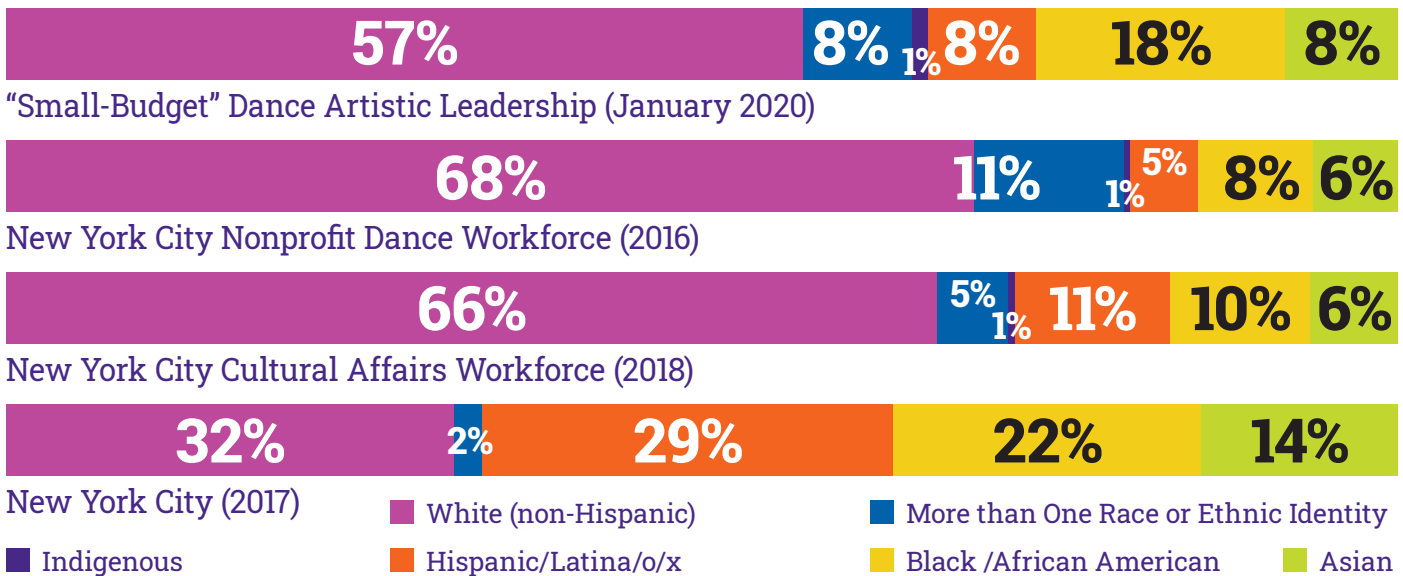
Nota: Estos datos demográficos representan una muestra de líderes artísticos (directivos), a diferencia de la fuerza laboral completa de este segmento del campo.

Legado, origen étnico y raza: el liderazgo de “pequeño presupuesto” es más diverso que el campo en general

De los encuestados, el 57% se identifica como blanco (no hispano), el 18% como negro / afroamericano, el 8% como más de una raza o identidad étnica, el 8% como hispano / latino/a/x, el 8% como asiático y el 1% como indígena. Con una representación del 48% de ALAANA, el liderazgo artístico de “pequeño presupuesto” es más diverso que la fuerza laboral de danza en todo el campo estudiada en el 2016, que era 32% ALAANA. Sin embargo, el liderazgo de la danza de “pequeño presupuesto” es significativamente menos diverso que la población de la ciudad, que es al menos 68% ALAANA.

FIGURE

Casi la mitad se identifica como ALAANA (africano, latino/a/x, asiática, árabe y nativo americano).

ETHNICITY & RACE (n=90 survey respondents)

Does not include respondents who declined to self-identify their race or ethnic identity since there is no equivalent in the U.S. Census data for New York City. All groups are mutually exclusive.

All text: This graph shows the distribution of Ethnicity & Race among survey respondents (n=90) in comparison to State of NYC Dance & Workforce Demographics (2016) data, DCLA Workforce data, and New York City data: Survey Respondents – Asian (8%), Black/African American (18%), Hispanic/Latina/o/x (8%), Indigenous (1%), More than One Race or Ethnic Identity (8%), White (non-Hispanic) (67%); State of NYC Dance & Workforce Demographics (2016) – Asian (6%), Black/African American (8%), Hispanic/Latina/o/x (5%), Indigenous (1%), More than One Race or Ethnicity (1%), White (non-Hispanic) (68%); DCLA Workforce 2018 – Asian (6%), Black/African American (10%), Hispanic/Latina/o/x (11%), Indigenous (1%), More than One Race or Ethnicity (5%), White (non-Hispanic) (66%); New York City – Asian (14%), Black/African American (22%), Hispanic/Latina/o/x (29%), Indigenous (0.2%), More than One Race or Ethnicity (2%), White (non-Hispanic) (32%).

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

Lugar de nacimiento: los creadores de danza inmigrantes son importantes en la danza de "pequeño presupuesto"

Aún hay potencial para una mayor participación.

Poco más de una cuarta parte (27%) de los encuestados nacieron fuera de Estados Unidos. Estos encuestados nacieron en América del Norte, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia Oriental y Meridional. Ninguno era de África. Este 27% es mayor que la proporción de trabajadores de la danza inmigrante que respondieron a la Encuesta sobre el Impacto del Coronavirus en la Danza (2020) (21%) así como a la Demografía de la Fuerza Laboral de la Danza Inmigrante (2018), ambas realizadas por Dance/ NYC. Se estimó que el 15% de la fuerza laboral en organizaciones sin fines de lucro de danza nació fuera de los Estados Unidos. Aún así, existe una brecha notable entre los encuestados de "pequeño presupuesto" nacidos fuera de los Estados Unidos y la población inmigrante de la ciudad (37%).

Estos datos son conservadores ya que solo tienen en cuenta el lugar de nacimiento y no incluyen a las personas nacidas en los Estados Unidos con al menos uno de los padres fuera de los Estados Unidos. La investigación de Dance/ NYC "Avanzando Inmigrantes. Danza. Artes. (dance.nyc/programs/research/2019/07/Advancing-Immigration.-Dance.-Arts) ha definido a los inmigrantes para incluir a personas de múltiples generaciones que también se identifican como inmigrantes.

Discapacidad: La danza de "pequeño presupuesto" debe elevar a los trabajadores discapacitados al liderazgo artístico

Ningún encuestado se identificó como persona discapacitada.

Investigaciones anteriores de Dance/ NYC muestran que los trabajadores artísticos discapacitados están presentes en la danza, sin embargo, ningún encuestado se identificó como discapacitado. En particular, el 10% de los encuestados que reciben patrocinio se identificaron como discapacitados en el 2017, el 6% de la muestra de la fuerza laboral de danza sin fines de lucro se identificó como discapacitada y el 3% de los trabajadores de la danza individuales que respondieron a la Encuesta sobre el Impacto del Coronavirus en la Danza de Dance/ NYC (2020) se identificaron como discapacitados. Como contexto, el 11% de los residentes de New York se identifican como discapacitados, según los datos del censo de Estados Unidos.

Esta encuesta se centró en el liderazgo artístico. El conocimiento y la experiencia de Dance/ NYC en el campo, a través de su iniciativa Discapacidad. Danza. Arte. (dance.nyc/equity/disability/disability-initiative), refuerza este hallazgo, sugiriendo que su apoyo y mayor actividad no ha resultado en más personas con discapacidad en el liderazgo artístico. Este trabajo ha confirmado que la comunidad de discapacitados está presente en la danza de "pequeño presupuesto" a través de organizaciones dirigidas por artistas sin discapacidades, así como organizaciones que tienen su sede fuera de la ciudad de Nueva York pero trabajan en la ciudad.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de "pequeño presupuesto" en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

Edad/Generación: Los líderes artísticos de los creadores de danza de "pequeño presupuesto" son mayores que el campo en general

La mayoría son Gen X.

Los hallazgos sugieren que la fuerza laboral de danza de "pequeño presupuesto" está compuesta principalmente por adultos de 39 a 55 años o de la Generación X. Más específicamente, el 42% de los encuestados nacieron entre 1965 y 1981, en comparación con el 32% de la muestra de la fuerza laboral de danza sin fines de lucro y el 21% de la población de la ciudad de Nueva York, según datos del censo de Estados Unidos. También cabe destacar la falta de encuestados Millennials (nacidos entre 1982 y 1999). Solo el 26% de los encuestados de "pequeño presupuesto" pertenecen a la generación Millennial, mientras que el 49% de la población de la ciudad lo es.

La edad promedio del encuestado se correlaciona con la longevidad de las organizaciones. Todos los líderes artísticos de organizaciones que existen desde hace más de 40 años están dirigidos por Baby Boomers o miembros de la Generación Silenciosa. Además, más de la mitad (57%) del gran conjunto de organizaciones establecidas hace 10 a 19 años están dirigidas por miembros de la Generación X. Y la mayoría (63%) de las establecidas hace menos de 10 años están dirigidas por Millennials. Los hallazgos también sugieren que los líderes artísticos más jóvenes de la danza de "pequeño presupuesto" residen fuera de Manhattan, particularmente en Brooklyn, y los miembros mayores residen en Manhattan.

Género: La danza de "pequeño presupuesto" es mayoritariamente femenina

La mayoría son mujeres, pero en menor proporción que en el campo en general.

En total, el 61% de los bailarines encuestados de "pequeño presupuesto" se identifican como mujeres, el 33% se identifican como hombres y el 2% se identifica como queer/no conforme al género. Ningún encuestado se identificó como género queer/no binario, intersexual, hombre trans o mujer trans. La población de la ciudad de Nueva York en su conjunto es 52% género femenino y 48% género masculino, según datos del censo de los Estados Unidos. El censo de los Estados Unidos no incluye ninguna categoría de identidad de género que no sea femenina y masculina. Si bien el liderazgo de la danza de "pequeño presupuesto" es mayormente femenino, lo es menos que la fuerza laboral de la danza sin fines de lucro, que era 65% femenina en el 2016.

LGBTQIA+: La comunidad LGBTQIA+ está bien representada en la danza de "pequeño presupuesto"

Casi un tercio se identifican como LGBTQIA+

Casi un tercio (31%) de los creadores de danza de "pequeño presupuesto" se identifican como LGBTQIA+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales), mientras que el 55% no. El porcentaje que se identifican como LGBTQIA+ es más alto que la fuerza laboral de danza sin fines de lucro del 2016 (28%), la fuerza laboral de DCLA del 2018 (15%) y significativamente más alto que el porcentaje de la población local, que es 4% LGBTQIA+, según un estudio de investigación de Gallup del 2014, los datos más recientes disponibles para la comunidad LGBTQIA+.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de "pequeño presupuesto" en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

RESULTADOS CLAVE

¿Cuáles son las dinámicas de la fuerza laboral de la danza de “pequeño presupuesto”?

Líderes artísticos: La danza de “pequeño presupuesto” exigen un enfoque fracturado y un amplio conjunto de habilidades de los líderes artísticos

Casi la mitad se afilia con cinco o más organizaciones o proyectos anualmente.

Los líderes artísticos están afiliados a múltiples proyectos y organizaciones en el transcurso de un año determinado. Esta investigación muestra que el 85% están afiliados a más de un proyecto y poco menos del 41% están afiliados a cinco o más proyectos. Además de estar a cargo de la parte artística de su entidad, el 80% trabaja en el levantamiento de fondos, el 76% desempeña funciones administrativas, el 74% trabajan como director ejecutivo y el 64% laboran en mercadeo. Los resultados muestran que el 48% de los líderes artísticos ocupan cuatro o más roles para su organización o proyecto.

La mayoría de líderes artísticos (53%) no ganan un salario regular por su trabajo en la danza. Si bien el 21% tiene un trabajo de tiempo completo en la danza, la mayoría reafirman su sustento a través de una serie de puestos independientes y/o de medio tiempo en el campo de la danza. Poco más de un tercio (34%) tiene un empleo fuera de la danza, además de su trabajo como líder artístico. Los creadores de danza de “pequeño presupuesto” expresan su frustración por la necesidad de asumir responsabilidades tan grandes y variadas, la mayoría de las cuales están conectadas con las demandas del modelo sin fines de lucro.

Voluntarios comprometidos: La danza de “pequeño presupuesto” depende en gran medida de voluntarios

El número de voluntarios supera el promedio de empleados remunerados a tiempo completo en 20 veces.

En promedio, los encuestados informan contratar a 1 empleado a tiempo completo y 20 voluntarios no remunerados en el transcurso de un año. El valor promedio anual del trabajo voluntario es de \$32,542. Este valor es más alto para las organizaciones con presupuestos más bajos, que revelan un valor promedio de trabajo voluntario de \$46,309.

La mayoría de los encuestados lideran organizaciones sin fines de lucro que tienen juntas directivas, que son parte importante del grupo de trabajo voluntario de “pequeño presupuesto”. Esas juntas tienden a ser pequeñas y “prácticas” con un promedio de 7 miembros que principalmente ofrecen tiempo y servicios voluntarios. El tamaño promedio de la junta ejecutiva aumenta con la categoría de presupuesto, desde 5 para los grupos de presupuesto más pequeños hasta casi 10 para los más grandes.

Bailarines comprometidos: Los creadores de danza de “pequeño presupuesto” priorizan pagar a los artistas

La mayoría de los bailarines son compensados, pero pagarles un salario digno sigue siendo un reto.

Más de la mitad de los encuestados (54%) contratan a 10 bailarines o menos anualmente y el 89% de los bailarines reciben algún tipo de compensación económica, aunque pagarles a los bailarines un salario digno sigue siendo una prioridad para los creadores de danza de “pequeño presupuesto”.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

RESULTADOS CLAVE

¿Cuáles son las experiencias de los creadores de danza de “pequeño presupuesto”?

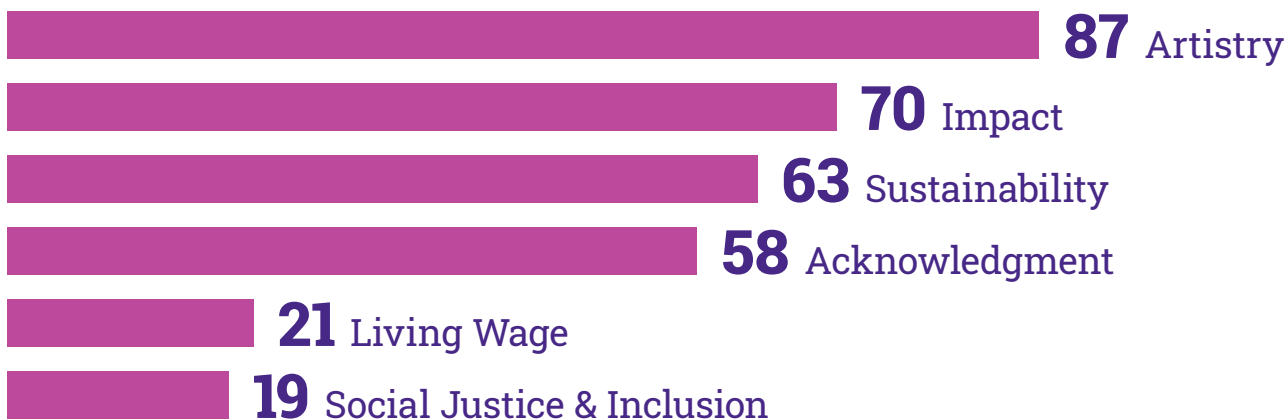
(Re) definir “Éxito”

Los creadores de danza de “pequeño presupuesto” definen el éxito en términos de seis áreas prioritarias.

Al igual que el término “pequeño presupuesto”, la connotación del término “éxito” también se debatió ampliamente y se consideró problemática en las convocatorias de estudios. La investigación reveló que la danza de “pequeño presupuesto” se siente frustrada con las nociones típicas de que el éxito de una entidad artística se define por el tamaño de la audiencia, el número de compromisos, las críticas positivas y la trayectoria de pequeña a gran escala o de un proyecto a una organización formal.

FIGURE

Los creadores de danza de “pequeño presupuesto” definen el éxito en términos de seis áreas prioritarias.

TERMS USED TO DEFINE SUCCESS: Number of mentions (n=97 survey respondents)

Alt text: This bar chart shows the distribution of Terms Used to Define Success among survey respondents (n=97): Artistry (87%); Impact (70); Sustainability (63); Acknowledgment (58); Living Wage (21); Social Justice and Inclusion (19).

El estudio no dio como resultado alternativas viables para el término “éxito”, pero reveló seis áreas de prioridad que contribuyen al sentido de valor y dignidad de los creadores de danza de “pequeño presupuesto”, incluidas el arte, el impacto, la sostenibilidad, el reconocimiento, el salario digno y la justicia e inclusión social.

El estudio reveló que los creadores de danza de “pequeño presupuesto” están obligados a avanzar hacia definiciones de éxito basadas en “proceso sobre producto”, individuos sobre estructuras, profundidad de compromiso sobre amplitud de audiencia, responsabilidad de la comunidad sobre responsabilidad del financiador, e impacto social sobre impacto económico.

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de “pequeño presupuesto” en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

Abordar el racismo y la desigualdad

Los creadores de danza de "pequeño presupuesto" se ven afectados negativamente por la opresión, el racismo y los prejuicios implícitos.

Los hacedores de danza de "pequeño presupuesto" articularon desafíos y barreras arraigadas en el racismo sistémico y otras formas de opresión que se manifiestan externa e internamente.

Externamente, los líderes artísticos de "pequeño presupuesto" enfrentan la opresión y el racismo mientras comparten y financian su trabajo, involucran a audiencias y donantes, acceden a financiamiento de entidades públicas y privadas, buscan oportunidades de giras y presentaciones, y se defienden como individuos y organizaciones en el ecosistema artístico y en la sociedad. En las convocatorias, los creadores de danza de "pequeño presupuesto" describen las barreras externas que tienen sus raíces en el clasismo, el racismo, el capacitismo y la xenofobia. Las barreras se convierten en dificultades para lograr el reconocimiento; la independencia y la confianza necesaria para ser valorados y apoyados; acceso desigual a fondos filantrópicos; niveles dispares de comprensión y educación sobre cómo proteger, administrar y financiar el trabajo; priorización de recursos para participar y responder a los patrocinadores y oportunidades limitadas para presentaciones y giras.

Internamente, los creadores de danza de "pequeño presupuesto" se ven afectados por el racismo y la opresión en términos de los marcos estructurales que impulsan el proceso creativo, la gestión y supervisión organizativa y la asignación de recursos. Este racismo y opresión internos resultan en una falta de liderazgo artístico de ALAANA, inmigrantes y personas discapacitadas; trabajo generado a través de estructuras opresivas; presión para comprometer al arte (y la misión, para las organizaciones 501(c)(3) sin fines de lucro) para satisfacer las necesidades y expectativas financieras, y una alta dependencia del trabajo voluntario y en especie.

En respuesta, muchos productores de danza de "pequeño presupuesto" están centrando su trabajo en prácticas antirracistas y antidepresivas. Expresaron su deseo de acceder a estructuras y recursos que les permitan priorizar la justicia social, la inclusión y pagar a los artistas un salario digno. Anhelan reinventar el ecosistema para dismantelar las estructuras de poder inherentes al proceso creativo. Y están comprometidos a establecer la rendición de cuentas y la interdependencia en todo el campo en respuesta a la opresión y el racismo. Este trabajo está comenzando pero requiere más atención y acción, tanto dentro como fuera del ecosistema de la danza.

RECOMENDACIONES

¿CÓMO PODEMOS HACER QUE LOS HACEDORES DE DANZA DE "BAJO O PEQUEÑO PRESUPUESTO" PASEN DE SOBREVIVIR A PROSPERAR?

Las características, el funcionamiento interno y las necesidades de la danza de "bajo o pequeño presupuesto" son únicas. Este segmento es más diverso, ingenioso y ágil que el campo en su conjunto. Se centra en el "proceso sobre el producto" y el "valor sobre el volumen". Estas características definitorias contrastan marcadamente con las prioridades de las prácticas históricas de financiamiento y las estructuras legales y operativas en las que funciona la danza de "bajo o pequeño presupuesto", así como con los principios económicos capitalistas que gobiernan la creación de arte en los Estados Unidos.

Marco de recomendaciones

Para derivar recomendaciones a partir de los datos recopilados, muchos temas generales y contextos históricos debían destilarse en un filtro utilizable. Los hallazgos, tomados junto con la situación actual de Nueva York, dieron lugar al siguiente marco de análisis. Las tres (3) recomendaciones generales mencionadas a continuación están influenciadas por:

Los impactos generalizados del racismo y la desigualdad.

En el corazón de cada recomendación se encuentra el compromiso de abordar los efectos de la supremacía blanca y sus tácticas de opresión (racismo, discriminación por discapacidad, xenofobia, por nombrar algunos) en el campo, así como las estructuras de poder que se construyeron sobre estas tácticas.

La relevancia de este momento y su impacto.

A medida que avanzaba este estudio, también lo hacía la llegada y propagación de la crisis de salud pública más importante en más de un siglo. El Estudio de Impacto del Coronavirus en la Danza de Dance/NYC (2020) se publicará en los próximos meses. Los hallazgos preliminares sugieren que la danza de "pequeño presupuesto" está en riesgo, con las organizaciones más pequeñas, proyectando pérdidas promedio del 40% de sus presupuestos operativos, la mayor parte de cualquier segmento. Si bien algunas de las siguientes recomendaciones abordan cuestiones que se han debatido durante mucho tiempo sobre el campo de la danza, todas se magnifican con nueva profundidad, tono y urgencia.

La necesidad de acción colectiva. La danza de "pequeño presupuesto" está haciendo lo mejor que puede bajo las condiciones existentes, pero estos hallazgos sugieren que necesita más para prosperar. Estas necesidades, y la capacidad de satisfacerlas, se extienden más allá del ecosistema de la danza y requieren una defensa intencional y de colaboración cruzada a nivel de vecindario, ciudad, estado y país.

Los datos y los diálogos recopilados a través de este trabajo, así como el cuerpo de investigación existente, han identificado una serie de partes interesadas con agencia para avanzar la danza de "pequeño presupuesto" y llevarla hacia nuevas definiciones de éxito, resiliencia y sostenibilidad. Estos interesados incluyen:

- Fundaciones, agencias públicas y donantes;
- Organizaciones artísticas, proyectos patrocinados fiscalmente y entidades productoras de danza de todos los tipos y tamaños;
- Líderes artísticos y administrativos de organizaciones, grupos y proyectos;
- Presentadores de danza y espacios para presentar obras con presupuestos superiores a \$ 1 millón;
- Creadores de danza individuales y trabajadores de la danza;
- Instituciones educativas; y
- Organizaciones de servicios.

Cada recomendación incluye elementos de acción para grupos de partes interesadas relevantes. Estos elementos de acción se pueden encontrar en el informe completo y en los extractos de las recomendaciones. Con todas las partes interesadas comprometidas en actividades de promoción y acción significativas, la danza de "pequeño presupuesto" pasará de un lugar de supervivencia a un lugar de prosperidad.

Recomendación 1:

Valorar a los creadores de la danza de "pequeño presupuesto" como trabajadores dignos

Los desafíos que enfrentan las personas que componen este segmento incluyen:

- Compensación baja, variada e intermitente que requiere que los trabajadores realicen múltiples trabajos y proyectos (incluido el trabajo fuera del campo para el 34% de los prospectos artísticos de "bajo o pequeño presupuesto");
- Atención médica y de salud mental inaccesibles;
- Falta de respeto, provisión de descanso y las terapias necesarias para cuidar el cuerpo como instrumento de trabajo de la danza;
- La necesidad de cumplir con un amplio y variado conjunto de responsabilidades que normalmente no tienen límites en la duración de una jornada laboral y el respeto por el equilibrio entre el trabajo y la vida personal;
- La búsqueda de un espacio asequible y accesible en el que desarrollar y presentar el trabajo; y
- La carga mental relacionada con navegar por un medio de vida que es inconsistente, incierto, multidimensional y multifacético.

Al mismo tiempo:

- El público en general y la comunidad de financiación valoran y se centran en el "producto final", en lugar de, en el proceso y las personas que crean y entregan ese proceso;
- Las instituciones educativas brindan capacitación artística, pero los planes de estudio no brindan sistemáticamente capacitación administrativa o financiera para capacitar a los artistas para que administren eficazmente su trabajo y carrera; y
- El sector, y en particular las agencias públicas, abogan por la inversión en las artes como industria y economía, con poca atención a los artistas que trabajan en ella.

Todo esto sugiere que, si bien el arte se valora, el creador de arte no. Los artistas aún no se consideran necesarios y, por lo tanto, no son compensados como tales, a pesar de sus contribuciones comprobadas al crecimiento económico, la calidad de la educación, la salud y el bienestar personal, y la identidad y el orgullo de la comunidad.

Más allá de las artes, la investigación muestra que la dignidad en el trabajo incorpora ideologías de reconocimiento, confianza, autonomía y autodominio. Las personas sienten dignidad en el trabajo cuando este cumple con condiciones básicas, pero también por lo que ganan con él, como el sentimiento de autoestima, el reconocimiento, las perspectivas de crecimiento y, lo que es más importante en la sociedad capitalista, la compensación monetaria. Muchas de las necesidades y preocupaciones laborales que rodean la danza de "pequeño presupuesto" están conectadas con estos temas, así como con las estructuras sociales que impiden que los grupos de trabajadores y las comunidades oprimidas tengan acceso a salarios dignos, viviendas asequibles, atención médica y otras necesidades y derechos básicos.

Para satisfacer las necesidades de la danza de "pequeño presupuesto", el valor del trabajo de danza debe redefinirse y aceptarse como trabajo digno. Eso puede conducir a los estándares laborales justos y necesarios para los trabajadores del campo, incluidos los salarios, las condiciones de trabajo (duración, hora del día, temperatura, seguridad, equipo y herramientas), entorno de trabajo (cultura, procesos, estructura, gestión) y más. Estos estándares volverán a centrar a las personas en la creación de danza y permitirán que la danza de "pequeño presupuesto" se enfoque en la coherencia, la sostenibilidad, la inclusión y la equidad.

1. Valcour, M. (2014). *The Power of Dignity in the Workplace*. Harvard Business Review.

Retrieved August 11, 2020, from hbr.org/2014/04/the-power-of-dignity-in-the-workplace

2. Sayer, A. (2007). *Dignity at Work: Broadening the Agenda*. *Organization*, 14(4), 565–581. doi.org/10.1177/1350508407078053

EL SUMARIO EJECUTIVO

Definiendo creadores de danza de "pequeño presupuesto" en un informe sobre la ecología cambiante de la danza

Recomendación 2:

Crear una infraestructura que induzca la equidad y la sostenibilidad a largo plazo para la danza de "pequeño presupuesto"

Los hacedores de danza de "pequeño presupuesto" afirman que el ecosistema de la danza es defectuoso. Citando problemas críticos inherentes a muchos aspectos del campo, como los bajos salarios, la base de la filantropía y las estructuras de poder y racismo, todos los cuales parecen magnificados por movimientos sociales más amplios como el movimiento sindical, el anticapitalismo y, más recientemente, Me Too/ Time's Up y Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). Todos estos problemas se conectan con las estructuras a través de las cuales se crea, gestiona, apoya y comparte la danza.

Los bailarines de "pequeño presupuesto" lamentan las estructuras existentes, particularmente el modelo operativo 501(c)(3). Encuentran que el sistema es insostenible e inequitativo, arraigado en el colonialismo, el capitalismo y la esclavitud. Creen que el ecosistema de la danza debe reinventarse para que sea inclusivo, no competitivo, para eliminar el acaparamiento de recursos. Estas ideas se conectan con el movimiento actual en torno a las reparaciones para las poblaciones negras e indígenas.

Hasta que el ecosistema se reinvente o en apoyo a su propia reinención, los problemas relacionados con las estructuras se pueden abordar de dos (2) formas:

A través de estructuras alternativas:

Hay algunas alternativas imperfectas a la 501(c)(3), como el patrocinio fiscal, B Corps o la L3C (corporación de responsabilidad limitada de baja ganancia). Algunos grupos artísticos crean cooperativas o colectivos (organizados como LLC, organizaciones sin fines de lucro o, a veces, acuerdos informales) para reunir a pequeños grupos e individuos para beneficiarse de las eficiencias, los recursos y los riesgos compartidos. También hay líderes artísticos y grupos que trabajan en base a proyectos, como individuos con un único propietario o como autónomos fuera de los límites de las estructuras organizacionales más formales y complicadas. Estos enfoques mitigan el acceso a oportunidades de financiamiento debido a los beneficios fiscales asociados con el 501(c)(3). Algunos miembros de la comunidad que otorgan subvenciones están trabajando para eliminar las barreras y ya no requieren que los solicitantes estén organizados o afiliados a organizaciones sin fines de lucro o que demuestren su longevidad.

Modificando el 501(c)(3): el segundo enfoque es organizar o participar en los esfuerzos para modificar el 501(c)(3) para requerir capacitación para las personas que establecen y dirigen estas entidades, distribuyen mejor el poder, abordan los problemas de equidad racial, limitar la presión para recaudar fondos, incorporar un proceso de revisión periódica y simplificar las fusiones y cierres. Esto, por supuesto, requerirá mucho tiempo y recursos, dado el trabajo requerido para cambiar las leyes tributarias y las estructuras comerciales.

Independientemente del enfoque, esta investigación sugiere que las estructuras nuevas o mejoradas deberían:

- Limitar el número de roles que desempeñan actualmente los líderes artísticos;
- Combatir las prácticas anti-opresivas y las inequidades inherentes al ecosistema, incluido el racismo, discriminación por discapacidad y la xenofobia;
- Apoyar las reparaciones y construir compromisos restauradores de recursos y enfoque programático en las operaciones de las entidades;
- Limitar la dependencia en la filantropía privada;
- Ser ágiles y ligeras, permitiendo que una entidad se expanda y contraiga según sea necesario a través de asociaciones o colaboración; e
- Incluir los ciclos de vida (o al menos la oportunidad de renovación) y facilitar (y aceptar) la fusión, consolidación o disolución.

El campo de la danza debe proporcionar capacitación y recursos en torno a las estructuras alternativas existentes (cooperativas, LLC, etc.), crear marcos para las entidades creadoras de danza interesadas en estas estructuras, abogar por el establecimiento de nuevas estructuras legales y apoyar otras estructuras que promuevan la realización de la danza, y proporcionar más medios de producción a los artistas, por ejemplo, en relación con el emprendimiento social. También debemos continuar abogando por la aceptación y el avance de estas alternativas, dentro del sector público y las fundaciones privadas, en la medida en que los artistas que obtienen ganancias no se consideren "incorrectos o injustos". La diversificación del conjunto de estructuras que existen dentro del ecosistema tiene el potencial de descentralizar grupos de recursos, proporcionando a los creadores de danza de "pequeño presupuesto" más control sobre su proceso, producto y futuro.

Recomendación 3:

Coordinar los recursos para los hacedores de danza de “pequeño presupuesto”

Estos hallazgos sugieren que este segmento del campo necesita capacitación administrativa, de recaudación de fondos y de mercadeo para apoyar su arte y aspiraciones, mientras explora el potencial de nuevas estructuras. La colaboración es una parte fundamental de la danza como forma de arte; también tiene un gran potencial para apoyar la sostenibilidad. La pandemia ya ha inspirado una nueva colaboración en el campo, ya que los creadores de danza comparten recursos para ayudarse unos a otros a superar desafíos sin precedentes.

La capacitación y los servicios centralizados específicos de la danza de “pequeño presupuesto” pueden ayudar a satisfacer las necesidades identificadas en esta investigación, que incluyen:

- Capacitación para respaldar las operaciones generales, que incluyen:
 - Recopilación de datos, organización y mejores prácticas de uso para apoyar la creación de danza, recaudación de fondos, esfuerzos de promoción y operaciones sostenibles;
 - Áreas de funciones administrativas tales como gestión financiera, contabilidad/ tributación y recursos humanos;
 - Estrategias y herramientas de mercadeo y relaciones comunitarias, incluida la organización comunitaria y el alcance en las redes sociales;

- Consultoría y capacitación para entidades e individuos para abordar la inequidad sistémica hacia:
 - La eliminación del racismo institucional e individual (específico de la organización y el liderazgo)
 - Políticas y prácticas sólidas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad
 - Programas de reparación;
- Grupos de recursos humanos que ayudan a las organizaciones y proyectos a expandir y contraer su capacidad según sea necesario, incluido el acceso a trabajadores de la ecología de la danza, como fotógrafos, videógrafos y masajistas;
- Un grupo de recursos humanos profesionales y voluntarios para el desarrollo de liderazgo específico para la danza;
- Visibilidad y oportunidades de desempeño consistentes para organizaciones y proyectos de “pequeño presupuesto”;
- Servicios compartidos que fortalecen la capacidad en áreas funcionales como mercadeo, recaudación de fondos y gestión financiera; y
- Espacio compartido asequible.

Estos recursos deben estar disponibles para quienes trabajan dentro y fuera de las estructuras formales. Un posible mecanismo de entrega podría ser que las organizaciones más grandes desarrollen y proporcionen estos servicios a grupos con menos recursos. Otro mecanismo de ejecución podría ser, cerrar o fusionar organizaciones y redistribuir los recursos, en consecuencia y de manera apropiada.

¿QUÉ SIGUE?

Promover una agenda de investigación para empoderar al campo ahora y más allá de este momento.

Las características y experiencias vividas de las organizaciones, grupos y proyectos de "pequeño presupuesto" representados en esta investigación sugieren que debemos invertir en el establecimiento de nuevos mecanismos y marcos que centren el bienestar y la prosperidad personal y profesional de las personas que trabajan dentro del ecosistema de danza.

Dentro de los nuevos marcos, los hacedores de danza de "pequeño presupuesto" necesitan liberarse de estructuras institucionales y jerárquicas, depender menos de las prácticas de financiamiento históricamente inequitativas arraigadas en la supremacía blanca, y acceder a una distribución más equitativa de recursos y conocimientos, particularmente para ALAANA, grupos liderados por inmigrantes y discapacitados. Estos cambios apoyarán a las personas que componen el ecosistema de la danza y su capacidad para prosperar. Cuando los trabajadores individuales de la danza prosperen, los colectivos, grupos, instituciones y prácticas en las que trabajan también prosperarán.

Esta investigación refuerza y agrega una nueva dimensión a los problemas de campo y sector que impactan la danza de "pequeño presupuesto", algunos de los cuales son urgentemente graves. Y lleva a importantes preguntas y consideraciones para Dance/ NYC y el campo de la danza a mirar hacia el futuro. Dance/NYC se dedica a participar en la investigación y la promoción que responde a los problemas actuales, a medida que el campo ingresa a una nueva realidad llena de desafíos sin precedentes que también brindan nuevas oportunidades y apertura. Nuestros esfuerzos son profundamente colaborativos y se basan en las aportaciones de todas las áreas del campo de la danza. Envíe un correo electrónico a research@dance.nyc para sus comentarios, preguntas o ideas para el futuro.

**NY
CT** THE NEW YORK
COMMUNITY
TRUST

THE
ANDREW W.

MELLON
FOUNDATION

NYC Cultural
Affairs

NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY.

Council on
the Arts

dance/NYC
IN ALLIANCE WITH DANCE/USA