Estudio de Cinematografía en Colorado

RESUMEN EJECUTIVO | OCTUBRE 2022

Visión general

Un estudio de cuatro años de la industria cinematográfica de Denver y Colorado encontró que está creciendo rápidamente y brindando beneficios económicos significativos a la ciudad y al estado, pero la falta de inversión en infraestructura, programas de apoyo e incentivos ha dificultado el crecimiento de los miembros de la industria, sus proyectos, empresas y carreras. La pandemia de COVID-19 exacerbó estos retos e hizo que la necesidad de abordarlos fuera aún más urgente.

El estudio fue encargado en 2019 por Colorado Creative Industries y Denver Arts & Venues para comprender mejor las necesidades y oportunidades de los cineastas de Colorado y Denver. Los investigadores realizaron más de 150 entrevistas con habitantes de Colorado que trabajan en diez subsectores de la industria, así como con líderes de comunidades cinematográficas de todo el país para obtener lecciones e ideas comparativas, y analizaron datos de empleos e ingresos para las industrias cinematográfica, televisiva y de medios en Denver, Colorado y otros estados.

Los sectores incluidos en el estudio fueron:

- **Producción de televisión[1]**
- **Producción de videos comerciales**
- **Agencias de publicidad (para la producción de videos comerciales)**
- **Cine documental**
- **Realización de películas con guión (ficción/narrativa)**
- **Cine experimental, animado y de formato corto**
- **Exposición (cines y festivales de cine)**
- **Agencias municipales y estatales (relevantes para el cine y los medios)**
- **Educación en cine y medios (escuela secundaria y universidad)**
- **Producción de videojuegos**

El estudio encontró que, aunque existen retos, las películas, la televisión de Denver y Colorado y la industria de los medios tiene un potencial grande y creciente, que espera ser desbloqueado.

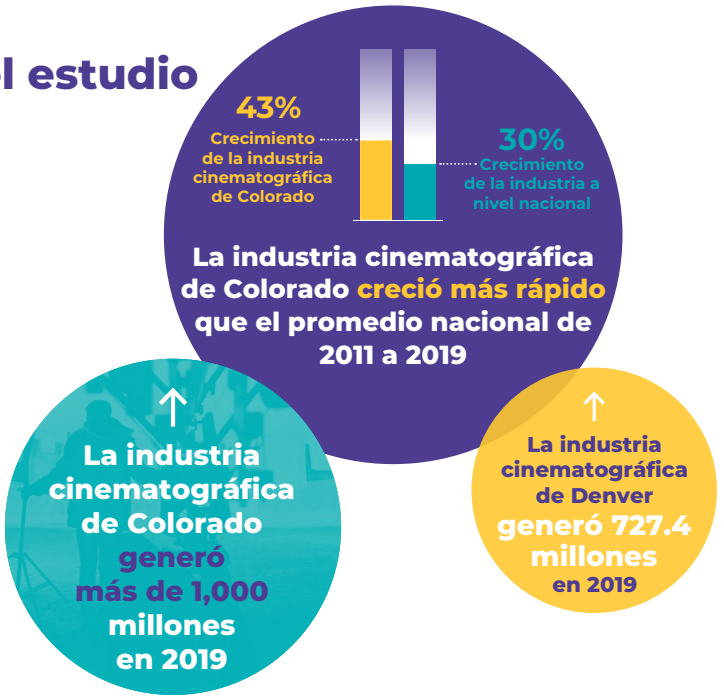
FOTO cortesía de Escuela de Cine de Colorado

[1] En este informe, el sector de "producción de televisión" se refiere a empresas que producen contenidos y programas destinados a la venta a cadenas de televisión y plataformas de streaming. El estudio no incluyó en su investigación a las empresas de transmisión de televisión de Colorado ni a sus medios de comunicación, ya que ambos son distintos en muchos aspectos de los sectores de la industria creativa que fueron el foco del estudio.

Aspectos destacados de los hallazgos del estudio

La industria cinematográfica y de medios de Colorado y Denver es grande, económicamente sólida y en rápido crecimiento. Este crecimiento parece estar ocurriendo principalmente en producción de videos comerciales.[2]

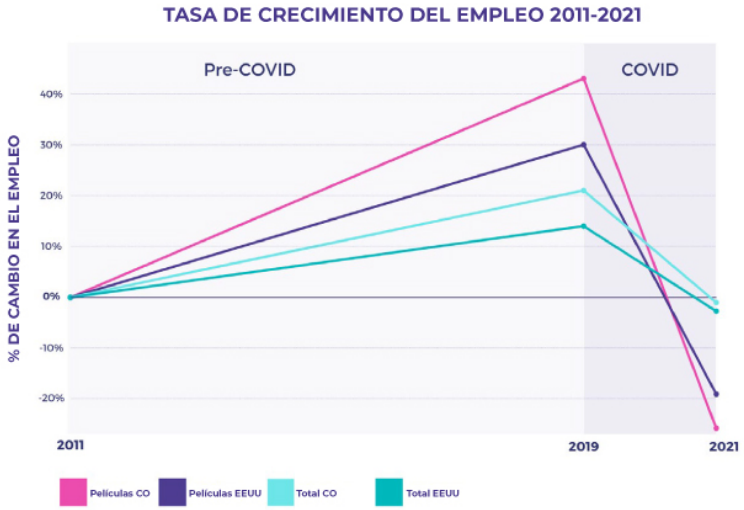
- En 2019, la industria cinematográfica de Colorado generó **más de mil millones** de dólares en ventas de bienes y servicios. La industria cinematográfica de Denver generó **$727.4 millones** en 2019 **(69%).**
- A partir de 2019, más de **15,000** habitantes de Colorado trabajaron en la industria. De ellos, más de **8,700 (55%)** trabajaban en el área metropolitana de Denver.
- Entre 2011 y 2019, el empleo en la industria cinematográfica de Colorado **creció un 43%,** más rápido que el crecimiento del empleo en la industria cinematográfica del país **(30%)**, y más rápido que el crecimiento total del empleo de Colorado **(21%)**.



La pandemia de COVID-19 condujo a severas condiciones laborales y pérdidas de ingresos en la industria cinematográfica de Colorado a un mayor porcentaje que tanto la industria cinematográfica nacional como el mercado laboral total del estado.[3]

- Entre 2019 y 2021, la industria cinematográfica de Colorado perdió **4,092** empleos **(-25,7%)**, frente a la industria cinematográfica nacional **(-19%)** y el total del mercado de trabajo estatal **(-1%)**. La industria cinematográfica de Denver perdió **2,200** empleos **(-25,1%)**.
- Entre 2019 y 2021, las ventas de bienes y servicios de la industria cinematográfica de Colorado disminuyeron un **8,4%**, de **1,040 millones** a **959.9 millones**. Las ventas de la industria de cine en Denver disminuyeron un **10,1%**, de **727.4 millones** a **653.7 millones.**

Los bajos niveles de incentivos de Colorado pueden explicar por qué su industria cinematográfica perdió un mayor porcentaje de puestos de trabajo que la industria a nivel nacional.



[2] CVSuite, Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos
[3] CVSuite, Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos

Principales Hallazgos

Los entrevistados en la industria cinematográfica y de medios de Colorado describieron los desafíos persistentes que surgen de algunos puntos débiles clave:

Aislamiento

La descripción más común de la realización de películas en Colorado por parte de los entrevistados fue "extremadamente aislada". Tanto los artistas como los profesionales expresaron un deseo generalizado de estar más conectados con sus compañeros.

Representación

El estudio encontró disparidades de género, raciales y étnicas en la composición de las industrias cinematográficas de Denver y Colorado en relación con la población general de la ciudad y el estado. Estas disparidades parecen ser más pronunciadas entre los trabajos mejor pagados, como directores, productores y editores.

Retención de talento

Aunque el número total de habitantes de Colorado en la industria está creciendo, muchos eligen irse a estados con más oportunidades. La pérdida de talento parece ser más común entre los graduados universitarios recientes, aquellos que buscan puestos de nivel de entrada y aquellos que buscan carreras en trabajos especializados (por ejemplo, directores de fotografía, actores, editores).

Infraestructura física

La necesidad citada con más frecuencia en todos los sectores de los entrevistados fue la infraestructura física. Tanto los artistas como los profesionales deseaban un espacio de estudio de producción asequible, accesible y convenientemente ubicado para rodajes de películas. Algunos también mencionaron la necesidad de un acceso más fácil y precios más competitivos para el alquiler de equipos.

Infraestructura en línea

Los entrevistados informaron sobre la falta de infraestructura en línea. Esta infraestructura agilizaría la producción, facilitaría las conexiones entre el cliente y el cineasta, y potencialmente avanzaría en las prácticas de selección y contratación más allá de las recomendaciones estándar de boca en boca, que actualmente limitan las oportunidades a aquellos que los cineastas ya conocen.

Sistemas de respaldo

Los programas que conectan a los cineastas con apoyo financiero o creativo para sus proyectos son las formas más comunes y exitosas para que los estados que no ofrecen incentivos competitivos de cine y medios fomenten y mantengan el cine independiente. Los programas de apoyo financiero incluyen: mercados de proyectos, foros de lanzamiento y programas de inversionistas que reclutan y educan a posibles inversionistas cinematográficos y los conectan directamente con proyectos y equipos de cine. Los programas de apoyo creativo incluyen: becas, programas de artistas en residencia y programas de clases magistrales.

Incentivos

Los incentivos juegan un papel determinante en si un estado atrae la producción de películas, televisión y videojuegos a gran escala. Dondequiera que vayan esas producciones, también va el talento (equipo calificado, actores), las instalaciones (estudios, casas de alquiler) y las empresas que contratan ese talento y administran esas instalaciones. Incluso los sectores que no dependen directamente de los incentivos se ven significativamente afectados por si su estado los ofrece de manera competitiva. [5]

[5] Más información sobre incentivos está disponible en el informe completo.

Resumen de recomendaciones

Con base en los hallazgos del estudio, los autores de este informe recomiendan la creación de un comité directivo para guiar una estrategia a largo plazo informada por miembros de la industria y apoyada por funcionarios estatales y locales, con los siguientes puntos de enfoque sugeridos:

A **Lanzar una estrategia colectiva** que proporcione un vehículo para estos esfuerzos, facilite la colaboración entre sectores y brinde a los cineastas la oportunidad de defenderse y estar representados en la formulación de políticas.

B **Priorizar la representación equitativa** que proporcione un vehículo para estos esfuerzos, facilite la colaboración entre sectores y brinde a los cineastas la oportunidad de defenderse y estar representados en la formulación de políticas.

C **Aprovechar la fortaleza en los sectores existentes** centrándose en qué tipos de cine están actualmente aquí y trabajando, y utilizando la comunidad inmediata para aprovechar ese crecimiento.

D **Asegurar una infraestructura física** compartida que las personas, las empresas y las organizaciones pueden usar para reunirse, trabajar y colaborar.

E **Crear oportunidades de financiación y programas de apoyo creativo** para cineastas y proyectos cinematográficos.

F **Retener el talento de Denver y Colorado** facilitando que los artistas y profesionales del cine encuentren las oportunidades que necesitan para quedarse y desarrollar sus carreras en el estado.

G **Aumentar la visibilidad y la huella cultural del cine en Denver y Colorado,** para que los habitantes de Colorado sean más conscientes del talento que existe en el estado y la oportunidad económica y cultural que se puede desbloquear al apoyarlo.

H **Adoptar un enfoque de "sí y también" a los incentivos** que trate todos los esfuerzos para apoyar a los cineastas de Colorado como necesarios y complementarios.

FOTO
Director Jeff Orlowski y dron personalizado. Foto por Catherine Yrisarri © Chasing Coral cortesía Exposure Labs

Preparado por

Lauren McCune
Cineasta y Asociada de Proyectos
Cine Fe

John Van Wyck
Cofundador y Director Ejecutivo Cine Fe

Dr. Michael Seman
Profesor Asistente, Gestión de las Artes
Investigador Asociado, Economía Regional
Instituto de Desarrollo
Universidad Estatal de Colorado

Con la asistencia de investigación de
Samantha Sigler

Grupo de Proyecto

Colorado Creative Industries
Margaret Hunt
Christine Costello
Ruth Wilson
Libby Barbee
Sarah Harrison
Marcie Gantz

Denver Arts & Venues
Lisa Gedgaudas
Tariana Navas-Nieves
Brooke Dilling
Amber Fochi
Ginger White-Brunetti

Preparado para

Colorado Creative Industries
State of Colorado

Denver Arts & Venues
City and County of Denver

Agradecimiento especial a

La Oficina de Películas, Televisión y Medios De Colorado

WESTAF (Federación de Artes de los Estados del Oeste) y Kelly Ernst, Coordinador Empresarial, Creative Vitality Suite

FOTO
Autorretrato de la artista y cineasta Eileen Roscina