

CONCLUSIONES SOBRE LA QUINTA JORNADA COFAE: SECTOR / IDEAS, 2012-2013

FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE FIET, FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS

FICHA TÉCNICA:

PONENTES:

Pere Cortada
Representante del Teatro de Calle

Maria Antonia Oliver
Representante de Danza

Pere Romagosa
Representante Teatro Infantil y Juvenil

MODERADOR:
Jaume Gomila

FECHA: Sábado 15 de diciembre de 2012

DURACIÓN ENCUENTRO:
1h:23m:26sg

A través de las Jornadas de COFAE:SECTOR/IDEAS 2012-2013, se pretende principalmente identificar y aislar los problemas clave que existen en estos momentos en el sector de las Artes Escénicas, así como las soluciones potencialmente más eficaces para disminuir, encauzar o compensar dichos problemas.

Para ello se considera de relevante importancia ubicar dichos problemas en relación con los procesos incluidos dentro de la cadena de valor de las Artes Escénicas en España (Formación, Creación, Producción, Distribución, Exhibición y Proyección Internacional) e identificar los elementos comunes y diferenciales según las diversas categorías y géneros artísticos (Teatro exhibido principalmente en Sala, Teatro de Calle, Danza, Teatro Infantil y Juvenil y Nuevos Formatos Escénicos).

Tras llevar a cabo la quinta Jornada en la Feria Internacional de Teatro y Danza de FIET, Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, a continuación se extraen las principales conclusiones en relación a la cadena de valor de las Artes Escénicas y las diversas categorías y géneros artísticos mencionados.

FORMACIÓN

- Con respecto a la formación, Pere Cortada considera, que va por detrás de las necesidades que se van generando. No son capaces de satisfacerlas.
- Para Pere Romagosa, en Teatro Infantil se había empezado a avanzar en la formación y debido a la situación en la que nos encontramos todo se ha paralizado. *"Dentro del sector Teatro Familiar, Teatro Infantil, cada vez hemos sido mas conscientes de que necesitamos mas formación, mas formación específica y se ha trabajado para esto. ¿No? Lo que pasa es que ahora, pum, se nos detiene."*
- Maria Antonia Oliver, representante del sector de la danza, señala que en Baleares *"el planning de danza que hay aquí a nivel de formación, está, existe lo básico, el conservatorio elemental y profesional."* Son necesarios los *"agitadores"*, entre los que se incluye.
- La importancia de acercar el Teatro a la escuela, como parte de la formación del niño. *"A través de la escuela podemos hacer que vengan y conozcan el teatro"*. (Pere Romagosa)
- Una gran carencia en la formación escolar de la población: *"Está el gran handicap pues que las Artes Escénicas no están dentro de la escuela"*.

CREACIÓN

- El representante de Teatro Infantil señala que debido a la situación actual *"Volvemos a, a ver y a pensar creaciones mucho mas simples con menos actores que puedan moverse de un sito a otro sin problemas... Y esto hace pues que mengue la creación cuando yo creo que estábamos en un momento de creación pues muy bueno y muy fuerte"*.
- Según Pere Cortada se necesita que la creación sea *"mas trabajada y mas pensada en el público"*.
- Maria Antonia Oliver observa una gran dificultad para encargarse de la creación en el sector que ella representa, cuando además deben solventar muchos mas asuntos relacionados con la compañía, la formación, etc... Pero piensa que es absolutamente necesaria. *"Entonces lo que si muchos han expuesto es que... el hecho de tener esa estructura tan esquizofrénica es muy difícil el poder mantener un rigor en la creación. Es decir, cuando llega el momento que tienes dos días para trabajar en creación, pues estás agotado. (La ponente se ríe) Entonces es muy difícil mantener un rigor ahí ¿Qué ha pasado en Mallorca? Que los que hemos trabajado duro, a ese nivel hemos tenido que invertir dinero privado nuestro".* Y por esta razón hay muchos mas formadores, por ejemplo, que creadores. *"Es decir, no hay formación para la gestión. Entonces tienes que ser autodidacta en tantas cosas.... Que llega un momento, es decir, tienes que trabajar 16 horas al día como para llevar a cabo un proyecto de creación."*

PERE ROMAGOSA

Fundador de la Compañía de Teatro "LA PERA LLIMONERA" creada en 1993

Formación a cargo de la escuela El Timbal y en El Col·legi del Teatre de Barcelona.

Anteriormente trabajó en las Compañías de Teatro "EL LLAMP", "THA VILLAGE IDIOTS" y en diversas colaboraciones con "LA CUBANA".

Su compañía cuenta con premios en FETEN y Nas d'or (Rucs)

PERE CORTADA

Técnico de cultura del Ayuntamiento de Capdepera.

Licenciado en Pedagogía. Master en Ingeniería de la Formación.

Programador del Teatro Capdepera y Auditorium Centro Cap Vermell.

Presidente de la asociación de Teatros y Auditorios Pùblicos de las Islas Baleares ATAPIB.

Dirige el Capdepera Street Arts (Festival de les Arts al Carrer.

MARIA ANTONIA OLIVER

Titulada en danza Contemporánea por el Institut del Teatre (1987).

Coreógrafa y bailarina. Dirige su propia compañía desde 1988 que ha sido ganadora de varios premios a la creación.

Desde 2000 reside en Mallorca y dirige el proyecto de pedagogía y creación-difusión de la asociación La Imposible.

Como docente participa en proyectos artísticos en diversas escuelas de Mallorca.

PRODUCCIÓN

- Desde el Teatro de Calle se ve imprescindible que existan mecenas: *"Tema de producciones, se necesitan mecenas. Festival de Artes de calle, nosotros contamos con la asociación hotelera que cada vez nos facilita mas todo el tema de infraestructuras y es una gran ayuda."*
- Pere Romagosa observa un fenómeno de los últimos años y es que *"Se está retomando, eh... espectáculos de años atrás que se habían producido para no tener que hacer nuevas producciones."* Y estas cada vez son mas pequeñas.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- Una de las primeras consecuencias de la crisis que se observa a nivel de distribución, por ejemplo desde el Teatro Infantil son:
  - *Al caer los circuitos y recursos, compañías que antes salían por toda España ahora están relegadas a su entorno mas cercano: "Habíamos abierto a toda las comunidades, a todos los circuitos, hora estos circuitos se caen ¿no? Y esto lo que está haciendo es que cada uno vaya trabajando ¿eh? En los circuitos mas cercanos, en sus propias comunidades y esto yo creo que está empobreciendo lo que habíamos conseguido unos con otros".*
  - Desaparición de muchas campañas escolares que estaban apoyadas en las obras sociales de Cajas de Ahorros o entidades bancarias.
- Con respecto al Teatro de Calle, su representante en estas jornadas, Pere Cortada, señala que debido a los recortes económicos se están quedando sin recursos ya que *"El teatro de calle no tiene mas que recursos que pagar. No puedes... no tienen este ingreso."* *"Vamos adaptando y buscando pequeñas que de alguna manera que esta disminución, tan, tan brutal de ingresos, de alguna manera se pueda suplir"*. Y así han ido creando:
  - *Espectáculos de teatro de calle, gratuitos, con una parte en sala que si se abona. "Un mix, creo que se llama, un mix directamente".*
  - *Rutas Literarias /Concursos*
  - *Patrocinios de las Asociaciones Hoteleras*
  - *"Implicar mucho a la gente del municipio y los alrededores"*
  - *Trabajar en Red*
- Mayor profesionalización a la hora de darse a conocer al público y utilización nuevos recursos.
- Desde el Teatro Infantil se muestra una gran preocupación porque mientras que cada vez hay un mayor interés por el Teatro para Bebés y niños hasta 4 años, el *"público de seis, de ocho a doce años, pues que está casi perdido"*. Y *"Ya hemos perdido casi ya el público juvenil, el público de los institutos, ESOS y bachilleratos está como bastante perdido"*.
- Sobre el Teatro de Calle se buscan nuevas posibilidades de poder cobrar entradas y se comentan diferentes experiencias en Europa donde se cierran, se vallan, pequeñas ciudades o pueblos con este fin. Aún así los ponentes están de acuerdo en que aunque *"Cada vez explorando mas estas posibilidades"*. *"Sigo pensando que hay una necesidad y una obligación constitucional de recursos publico, de acceso a la cultura"*.
- Igualmente se habló del valor que el público le da a los espectáculos y de lo que Pau Llacuná de la Fira de Tàrrega, denomina *"Educación de público"*. La gente, en España, aún valora mas un espectáculo si se paga algo para acceder a él, aunque sean 2€ que si se ofrece gratuito.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- Para las compañías de texto, consideran que las salidas internacionales son mas complicadas que aquellas que utilizan la danza o el Teatro Gestual.
- Desde la situación de Baleares Maria Antonia Oliver tan solo puede recordar tres a lo sumo cuatro compañías de danza que salgan a nivel internacional. El resto tan solo tiene una proyección local o insular.

Más allá de estos aspectos de la Cadena de Valor de las Artes Escénicas, queremos destacar los siguientes aspectos surgidos en la Jornada:

- Consolidar un sector profesional en las Artes Escénicas. Según Pere Cortada, este es el principal problema del sector que lo cubre todo: *“Pues para mi son las dificultades de consolidar un sector profesional, tanto a un nivel de producción como a nivel de exhibición - programación.” “Somos personas esquizofrénicas. Es decir, vivimos de la esquizofrenia. Somos cinco profesionales en un solo cuerpo. Es decir, somos los productores, los ejecutores, los creadores, los gestores, los pedagogos, mas seis, y los agitadores culturales. Entonces, arduo trabajo.”(Maria Antonia Oliver)*
- Identifican una situación generalizada de desmoralización, tristeza, depresión por la realidad actual de las Artes Escénicas. También de retroceso en el tiempo a hace 20 años o mas y a la necesidad de adaptarse a la nueva situación existente:
  - *“Vengo hace dos semanas del congreso de Artes Escénicas de Alcoy, todo el mundo decía, hablaba de un Plan B. Vamos a tener un Plan B. Plan B. Bueno, estoy de acuerdo... pero yo no renuncio al plan a, ¿eh? Me resisto y me niego a renunciar al Plan A que significa el continuar con el apoyo del sector público con que se bajen los impuestos del teatro ¿eh? Que para mi son mas fruto de una venganza ideológica y nada mas. Y después que todo el mundo tenemos que arrimar el hombro para combatir este... este espacio digamos de desánimo colectivo, de depresión colectiva que existe en el ambiente” (Pere Cortada)”*
  - *“Y que es como un volver a empezar. Un poco es porque da la sensación, a tu alrededor, de las compañías, de lo que estás viviendo tu propiamente en la compañía, que van cayendo, que la gente no puede aguantar el ritmo, cuando habían crecido estructuras cada vez mas profesionales, con muchas mas formación, con creaciones pues mucho mas... mas... conso... creaciones eh... mas fuertes, mas potentes, mas arriesgadas y parece que todo esto ahora, pues, se hunde, se cae.” (Pere Romagosa)*
  - *“Entonces la realidad histórica es: que nunca se ha creado una infraestructura de la cual poder cuestionar, de la cual poder hablar. Es decir, que estamos igual que el principio, se está igual que al principio, pero con mas gente. Es decir, con mas inquietud, con mas gente.” (Maria Antoni Oliver)*
- La desunión que existe en el sector:
  - *“Creo que a nivel de las islas hace falta una reconciliación de sectores. Los programadores con productores, con compañías, con artistas, en los últimos años se han dicho muchas animaladas entre unos y otros, y... esto, a la administración le irá bien” (Pere Cortada)*
  - *“Porque es evidente que... unos por un lado y otros por otro no vamos a conseguir nada. Lo que si tenemos que hacer es trabajar juntos y luchar juntos para mantener lo que había e ir a mas ¿no?” (Pere Romagosa)*
- La falta de profesionalidad de los representantes políticos y de conocimiento del sector, principalmente expresado por Maria Antonia Oliver en relación al sector de la danza:
  - *“Partimos de la base de que nunca ha tenido un... no hemos vivido nunca un pensamiento, nunca nos hemos sentado en una mesa con gestores culturales o con políticos que estén en el departamento de cultura para hablar de danza. Nunca jamás.”*
  - *“Quita mucha energía para, para, para trabajar con, con, con vigor en ese sentido es encontrarte con gestores públicos, eh... de, de la administración pública que tienen cargos, eh... anexos a... a los políticos que no están informados. Que no tienen suficiente información como para, para dártela. ¿No? Es decir, tu vas a un despacho y te encuentras con quién te encuentras.”*
- También hacen mención los ponentes a la cantidad de infraestructuras que se han creado en los últimos años y que ahora se encuentran cerradas al público. Y hay un deseo por recuperarlos y una frustración por no poder hacerlo. Y sobre todo. Muchas dudas:
  - *“Yo no veo que cierren los polideportivos porque gasten mucha luz, o porque haya un conserje que tenga que estar todo el día. ¿Por qué nos dicen esto de los teatros? ¿Por qué dicen que no pueden abrirlo porque cuesta dinero abrirlo? O sea que infraestructuras, están, y están unas redes que podían funcionar estupendamente.”*
  - *“Entonces, es una lástima el hecho de no poder estar en un teatro porque cuesta mucho abrirlo, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Simplemente, cuestionarlo, es decir, hay que pensar. Si no hay pensamiento, por supuesto que es más fácil cerrar la puerta, que no se abra la luz y que no se abra el agua, pero, claro, estamos hablando de espacios públicos, entonces, no vale con cerrar la puerta. Y para abrir la puerta y pensar, el ayuntamiento, en que no va a llegar para pagar los gastos, hay que establecer diálogo.”*