

FICHA TÉCNICA:

PONENTES:

Gonzalo Ubani:
Representante de
Teatro de Sala

Jordi Gaspar:
Representante del
Teatro de Calle

Lola Lara:
Representante
Teatro Infantil y
Juvenil

Jordi Fonddevila:
Representante de
Nuevos Formatos

MODERADOR:

Toni Rumbau
director de
Puppetring y
Titeresante

FECHA: Sábado 5
de Mayo de 2012

DURACIÓN ENCUENTRO:
1h:59m:01sg

Gonzalo Ubani

Es el Director Artístico del Teatro Cuyás de Las Plamas de Gran Canaria, "comparable a los mejores teatros nacionales" y "uno de los recintos escénicos de referencia de archipiélago Canario".

Profesional de la Gestión Cultural, llevó a cabo su formación en el Master en Gestión Cultural (Música, Teatro y Danza) del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

cofae

coordinadora de ferias de artes escénicas del estado español

Departamento de Gestión Cultural ICCMU-UCM

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

FIRA DE TITELLES DE LLEIDA.

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 esta primera Jornada en la Fira de Titelles de Lleida, obteniendo un significativo éxito, tanto por los planteamientos recogidos como por la asistencia y participación del público, 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. Si bien es importante señalar que el sector de la Danza no estuvo representado en este primer encuentro.

FORMACIÓN

- La necesidad de **integrar la educación artística** en los programas curriculares desde la primera infancia. Ya que *"La Formación Artística es básica y debería estar integrada en la educación desde pequeños. Para que se puedan destapar aptitudes artísticas desde pequeños, aprender a valorarla, comprenderla y dar herramientas para su conocimiento."*
- La **falta de especialización**, sobre todo en ámbitos como el circo, el teatro infantil o los nuevos formatos.
- La necesidad de estructurar una **enseñanza reglada** en torno a la **creación escénica para la infancia**, que incorpore aspectos específicos sobre el público al que se dirige.
- En resumen se podría concluir con una opinión bastante unánime sobre la ausencia de formación y sus consecuencias: *"Como la cultura en España no está valorada, como no se forma, no se educa, no se informa para que esta sea valorada en consecuencia la gente, las empresas, las instituciones, no consideran que deba apoyarla. No se considera un valor en sí mismo a la cultura y por tanto es imposible que se la reconozca."*

Jordi Gaspar

Director de la Feria de Trapezi de Reus, una feria especializada en circo que celebrará este año su 16ª edición.

Jordi, con una polifacética formación como creador, artista y gestor, se ha estrenado este año 2012 en su cargo directivo y fiel a su trayectoria apostó por "la variedad, la calidad, la innovación y la actualidad".

Lola Lara

Presidenta de ASSITEJ y Asesora Artística de Teatralia.

Periodista de profesión y desde hace 15 años especializada en el ocio y la cultura para niños y jóvenes.

Entre sus actividades profesionales podemos destacar la realización de varios estudios sobre contenidos televisivos de programación infantil.

CREACIÓN

- La creación como *"el eslabón mas sólido"* de la cadena de valor de las Artes Escénicas.
- La necesidad de **estimular la creatividad**, como medio para conseguir **independencia** respecto a las Instituciones Públicas. Es decir, *"reinventarnos a nosotros mismos y volver a generar nuevas propuestas e ideas"*.
- La necesidad de **crear marcas con valor** asociado, desde el propio proceso de creación.

PRODUCCIÓN

- La necesidad de **unión y colaboración** entre entidades, de manera que se consiga una mayor **rentabilidad**. *"Estos tiempos yo los veo como una poda de un árbol, un árbol que tiene un sustrato, unos valores, con gente como la que estamos aquí, que somos la savia que transmite esto hacia las hojas, hacia arriba, y que... la poda lo que hace es generar más, el árbol sigue vivo, sí es una cosa que está ahí, que está plantada, que no se mueve, y la poda sirve para que crezca más y mejor y hacia donde queramos. Entonces es, bueno, hay que aprovechar estas coyunturas actuales para realmente redirigir un poquito"*.
- La **atomización y endogamia** a nivel de CCAA e islas, lo cual perjudica la producción y la calidad de la oferta.
- La incertidumbre sobre el papel que jugarán **patrocinio y mecenazgo** ante la disminución de las ayudas públicas a la producción. Frente a esta situación se planteaba la siguiente cuestión: *"¿Queremos que sea Coca-Cola la que supervise propuestas escénicas para dirimir a quién le otorgan dinero y con qué requisitos se lo otorgan?"*
- La inquietud, en el área del teatro infantil, por el **aumento de "producciones de tipo industrial"** a cargo de grandes productoras, cuyo precio final triplica el del 90% de las producciones.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- La importancia del **público** en tres aspectos fundamentales
 - **Conocerlos**
 - **Segmentarlos**
 - **Comunicarse** con ellos a través de los canales adecuados
- Por tanto, llevar a cabo con respecto al público *"una acción específica de divulgación e individualizada"*. *"Es decir, en función del contenido de la obra, de la edad a la que se dirige, del país del que procede, del formato en el que se exhibe"*.
- La necesidad de **contextualizar** las propuestas escénicas con objeto de crear experiencias únicas en el espectador.
- En el área del teatro infantil, el **riesgo e inviabilidad que supone ir a taquilla** por el bajo precio de las entradas.

Jordi Fondevilla

Licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona.

Director del Festival Neo de Barcelona, "resucitado" seis años después de su desaparición tras su primera edición.

Además ha dirigido todos los espectáculos de la compañía Atolladero y ha colaborado con otras compañías, como el Centre de Titelles de Lleida, el Teatre Nacional de Catalunya, y el Teatre Lliure.

Toni Rumbao

Moderador del encuentro y director de Puppetring y Titeresante.

Fundador y director de una de las compañías titiriteras más antiguas de España: La Fanfarra, cuya trayectoria se remonta a 1976.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- La necesidad de **apoyo** por parte del Ministerio de Cultura para compañías de pequeño y mediano formato.
- El hecho de que en el área de los nuevos formatos escénicos todo el proceso se realiza en el extranjero (formación, creación, producción, distribución y exhibición), por falta de apoyo en España. *"Ahora todo el mundo está en que hay que ir al extranjero", pero el sector de los nuevos formatos, hace muchos años que está en el extranjero, porque es que no tiene otro sitio donde ir".*

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

- La falta de voluntad política e **inexistencia de políticas culturales**, que ha provocado que la cultura tenga un mero valor instrumental para los políticos. Por eso los ponentes demandan: *"Yo quiero que tú me prepares el terreno, las políticas culturales, las hojas de ruta para que yo pueda trabajar."* Y denuncian que vivimos inmersos en *"Políticas de Subvenciones"*.
- La necesidad de **dotar a la cultura del valor necesario**, de forma que tanto los individuos como las empresas y las instituciones consideren importante apoyarla. Pero consideran que existe una *"falta absoluta de interés y conocimiento sobre las Artes Escénicas y sus procesos de creación, lo que provoca que, evidentemente no sean valorados por la población. ¿Cómo lo van a valorar si no lo conocen, si no saben lo que significa o lo que implica?"*
- La **inexistencia de interlocutores válidos** para el sector de las Artes Escénicas, conocedores de la realidad de fondo del sector. De esta manera señalan que *"se trata de que los interlocutores que yo tenga para hablar, sean válidos, estoy harto de hablar con abogados y economistas". "Por mucho que en ese momento entienda lo que le digas, no entiende el fondo de lo que le estás planteando."*
- El **peso de los técnicos de cultura**, como interlocutores con el sector. Sienten que es preocupante *"estar a merced de los técnicos de cultura". "Los que contratan la mano de obra y el dedo que decide es el técnico que tiene sueldo y está pagado. Estamos en sus manos."*
- Ante la atomización existente en el sector, algunos asistentes plantean la necesidad de unión ante las administraciones públicas, planteando propuestas concretas, aunque los ponentes no lo consideraban viable. Se usan palabras como *"imposible", "diferencia de intereses"*, para dejar ver que los problemas de unos nada tienen que ver con los problemas de los demás. *"Hay muchos problemas comunes, pero hay que empezar de cero."*