

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

FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA

FICHA TÉCNICA:

PONENTES:

Natividad Buil
Representante de
Danza

Carlos Laredo
Representante
Teatro Infantil y
Juvenil

Marta Oliveres
Representante de
Nuevos Formatos

MODERADOR:
Javier Brun

FECHA: Martes 2
de Octubre de 2012

DURACIÓN ENCUENTRO:
2h:28m:18sg

CARLOS LAREDO

Director de la
compañía LA
CASA INCIERTA
que está
especializada en
teatro para
bebés.

Fundador y
director durante
nueve años de
TEATRALIA.

Igualmente
durante años fue
responsable de la
Red de Teatros
de la Comunidad
de Madrid.

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 cuarta Jornada en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 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

- En cuanto a la formación, Carlos Laredo hace una afirmación contundente: *“el teatro está exiliado de la formación, de la educación”*. A este respecto Marta Oliveres considera que la formación es la *“piedra angular”*. Se lamenta de que en *“Barcelona solo hay un instituto, un colegio público que tiene música y danza incorporada en la enseñanza”* y lanza una clara crítica al sector: *“Pero, curiosamente, el sector, el que siempre se queja del trabajo y de las subvenciones y de la distribución, no se ha parado a contar de que solo en las escuelas públicas se instalara, música y danza y artes visuales como asignatura”*
- La formación ha sido olvidada y relegada por completo a favor de la producción, la compra y la venta. *“Treinta años, en treinta años el sector cultural que hemos eh... el producido, creado y establecido solo tiene un mecanismo, que es compra y venta. Solo hay de esto. Con lo cual ha generado que los artistas solo pueden producir para vender. Hemos olvidado la formación, que esto hubiera dado...”*
- En relación a la formación en Danza, Natividad Buil manifiesta que no existen salidas profesionales una vez se ha terminado esa formación. *“No hay relevo. La gente acaba los estudios, su formación artística y... cero. Dejaban de bailar.”*
- Se plantea que la cultura se está convirtiendo en *“un lujo”* al alcance de muy pocos y por tanto los mas pequeños no van a tener ningún tipo de formación o experiencias en Artes Escénicas. *“Es como leer. No te levantas un día y te vas a la biblioteca y te lees Shakespeare. Te enseñan a leer. Pues ir al teatro y al cine y a los conciertos es lo mismo. Te han de... te han de educar un poco”*

CREACIÓN

- Se considera que la creación ha estado ligada íntimamente con las subvenciones y los plazos que a ella se aplicaban. Esta cuestión ha dificultado, mermado y condicionado la capacidad creativa. *“La creación no es eso, la creación no tiene que estar tan ligada a los movimientos burocráticos, yo pienso. Tiene que llevar otros ritmos, porque para eso es.”* (Natividad Buil) *“Porque se funciona en base a lo que el poder público financia.”* (Marta Oliveres)
- Igualmente opina que la creación quizá sea el elemento mas sólido y constante de la cadena de valor de las artes escénicas, el que a pesar de la crisis sobrevivirá. Siempre habrá. No se puede acabar con ella. Porque es una *“necesidad”*. *“Un impulso vital”*. *“No se va a parar de crear. Haya crisis, no haya crisis, es lo mismo. La creación está ahí. Y todo el mundo, con mas o menos recursos...”* *“Pero creo que siempre va haber creación. Creación, siempre y en todo momento.”*
- Los ponentes cree identificar que ha habido un descenso de la *“calidad”* en la creación en los últimos años. *“No quiero ver cualquier cosa. Puedo ver un final de curso y yo sé que voy a ver un final de curso. Pero yo no quiero ver en una muestra internacional un final de curso.”*

PRODUCCIÓN

- En relación al Teatro Infantil se señala que la situación de crisis se agravará en este sector y cada vez se destinarán menos recursos al mismo: *“El barco se está hundiendo. Se ha... No se ha planificado que hubiera salvavidas para niños.”*

MARTA OLIVERES

Profesional de las Artes Escénicas con una dilatada trayectoria de 22 años en los que ha trabajado, entre otros artistas, con la Fura dels Baus, o Carles Santos.

Igualmente desempeñó su carrera profesional en el Consell Nacional de las Arts i la Cultura y el Informal European Theater Meeting.

Actualmente es la Directora de la agencia cultural de Management i Producció MOM/ELVIVERO

NATIVIDAD BUIL

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza.

Trabaja en el ámbito socio-cultural en diferentes centros educativos y programas de educación en el tiempo libre desde 1992 hasta el 2009.

Como artista forma parte de diferentes grupos de teatro-animación, teatro-danza y danza contemporánea de Zaragoza (1992-2007).

Desde el 2004 hasta la actualidad directora y programadora de Trayectos (un total de 23 festivales) e impulsora de diferentes proyectos de intercambio y danza comunitaria. Ha dado conferencias y ejercido como docente en encuentros, seminarios y festivales.

- En relación al ámbito de la danza, Natividad Buil, se siente indignada por escuchar cada vez mas comentarios sobre que la danza tiene una posición privilegiada desde hace unos años, circunstancia que desea desmentir: *"Estoy hasta las narices de que la danza está de moda y que se le ha mimado. Vale ya, porque no es verdad. Y la danza ha sido muy frágil siempre y lo de la moda, por que es que... no sé, ha pasado..., no sé que moda es."*
- También Natividad Buil señala que no es viable ir a taquilla: *"No. No, la taquilla no sirve".* Si bien existen ejemplos en todos los ámbitos de las Artes Escénicas: *"Animalario en Barcelona, a taquilla, pinchó, o sea, di que lo de la taquilla..."*.
- No consideran que el Micromecenazgo sea una solución a la falta de ayudas públicas. *"Bueno, pues ahora con el micromecenazgo ya tenéis financiación. Bueno, pues no. No se tiene. Y quién estamos en esto, lo sabemos"*
- Todos los ponentes están de acuerdo y comentan la situación económico financiera a la que les he llevado la administración que les adeuda mucho dinero:
 - *"A nosotros, la media constante de ayuntamientos era una deuda de setenta, ochenta mil euros en España". (Carlos Laredo)*
 - *"Yo estoy arruinada gracias a tres festivales españoles, luego ya te lo he dicho todo, y festivales importantes". (Marta Oliveres)*

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- Carlos Laredo plantea una clara crítica hacia las Ferias ya que considera que su experiencia le ha hecho ver que en las Ferias *"Hablabamos de habichuelas, fundamentalmente. Nuestras habichuelas, los caches, la distribución, donde íbamos, las subvenciones, las carencias..."* pero *"rara vez se hablaba de las habichuelas de los espectadores"*.
- En relación al Teatro Infantil, también Carlos Laredo hace una reflexión sobre el valor que se le da a una población (los menores de 18 años) que en España representa el 19,6% y que será **el futuro público añorado**. En los presupuestos de cultura no se destina proporcionalmente ese porcentaje a niños. Es como si no "existieran" y mas aún en la franja de 0 a 4 años (5% de la población española). *"Sería absurdo que fuéramos a un centro de salud, a un hospital, y no hubiera servicio de pediatría. Porque cuando hablamos de niños, hablamos de nuestro hijos, ¿no? Oiga, vengo a traer a mi hijo que está enfermo, no es que aquí solo atendemos adultos. O un hospital, sería grave. Pero en la cultura no es grave."*
- En la actualidad se está empezando a observar un fenómeno mediante el cual ano se puede programar *"lo que uno quiere, si no lo que puede."* Natividad Buil, pone un ejemplo: *"Pero... dadas las circunstancias, lo que se puede hacer ahora en un festival y esto lo hemos comentado con otros festivales, así similares, es que hay que programar según las puertas que puedes encontrar entreabiertas. ¿No? Eh... que Corea da una subvención tal, pues traemos Coreanos"*
- Los Festivales, los bolos se hacen con la mitad del presupuesto lo que implica que desde la administración piensen que es legítimo y justificado hacer recortes. *"Lo que pasa es que como en todo hay la perversión, al final de estos tres años los festivales se hacen con el 50% de presupuesto, con el mismo número de actuaciones que con el 100% del presupuesto que tenían antes. Y lo que hemos conseguido entre todos es que el político diga: "joder, pero si con 50 te es lo mismo que cuando tenías 150".*

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- Algunos de los ponentes consideran que la internacionalidad o salidas internacionales no son una solución para la situación que en la actualidad viven los profesionales de las Artes Escénicas. Porque además en España no existe un mercado internacional. *"Que no todo sirve para salir al internacional. Que para ser internacional tenemos que tener un mercado un mercado nacional que sea internacional. Y nuestro mercado natural no es internacional."* (Marta Olivares)
- La representante de danza indica que su experiencia internacional le ha llevado a observar la desconfianza que en el exterior se tiene de España y lo negativo que esto es para la proyección internacional de compañías y el intercambio. *"Fuimos congreso y lo que se comenta: uy, España, atención, que los de España no pagan los cachés, que los de España, bueno, dos años sin pagar, o sea, esta es la sensación que se tiene de España"*.
- También están de acuerdo los ponentes en que se pretende una salida internacional cuando en España apenas existen Festivales o mercados internacionales. *"¿Cuántos grupos extranjeros hay normalmente girando por este país? ¿Que no sean del Festival de Otoño de Madrid o en el Grec de Barcelona?"*

- Carlos Laredo comenta como su propia experiencia en el Teatro Infantil internacional durante 8 años: *“Se vio como competencia desleal, como una... como una apropiación de mercado. Se vivió como una invasión, se vivió atrás como una discriminación de los artistas que estaban haciendo cosas aquí... No se vio, ni como un aprendizaje, ni como una posibilidad en el futuro... Entonces no entendimos que era una posibilidad de invertir, en relaciones.”*

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

- Al margen de las diferentes reflexiones o conclusiones que pueden extraerse de esta jornada hay una que merece ser señalada por encima de todas. Se hace presente constantemente y con gran fuerza una palabra: **PERVERSIÓN**. Unida a **PERVERSIÓN DEL SISTEMA**. Todos los ponentes la usan una y otra vez. Tiñe todo el debate. Se podría decir que se trata sobre todo de desentrañar un sistema perverso y corrompido desde hace años:
 - *“La PERVERSIÓN de las subvenciones que es como la metadona para los yonkis... Que es una manera de tener a una población regulada, sistematizada y calladita”.* (Mata Oliveres)
 - La mezcla de lo público y lo privado donde *“curiosamente hay empresas privadas, que reciben mas dinero público que teatros públicos”.* *“Entonces, esto es la perversión del sistema ¿no? Claro, es como... ¿por donde empezamos a limpiar?”* (Mata Oliveres)
 - *“Y bueno, lo de las subvenciones, la perversión de las subvenciones, porque ya se ha hablado, pero, completamente de acuerdo”(Natvidad Buil)*
 - *“Me encanta que Nati pidiera disculpas por ser honesta, porque creo que hemos llegado a un nivel de perversión...hay que pedir disculpas por ser honesta”.* (Javier Brun. Moderador)
- La segunda reflexión mas nombrada en esta jornada tiene que ver con la palabra CRISIS. Los ponentes, a diferencia de jornadas anteriores a esta, se sienten inmersos y arrastrados por la misma. Y lamentan no haber aprovechado los tiempos de “bonanza económica” para afianzar público, establecer relaciones internacionales, fortalecer la formación o aprender nuevas fórmulas de financiación. Haber creado cimientos mas sólidos. *“Y decir, bueno, vamos a ver como podemos crear un edificio con unos cimientos que no se caigan mañana.”*

Y Marián Osaca, de FETEN, desde el público, parece que logra resumir esta situación: *“¿Qué hemos hecho mal? Desde base. No hemos sido capaces de generar una conciencia de que la cultura es algo superfluo o añadido si no que realmente es un valor. Un valor como la sanidad, como la educación. Y ahí yo creo que eso hay que asumirlo. Hemos jugueteado a veces, todos, con términos de ocio y no cultura.”*

- Existe una clara preocupación, expuesta principalmente por Carlos Laredo en torno a la figura jurídica de las compañías teatrales y de danza como empresas. Se plantean diferentes cuestiones en torno a la necesidad de ser o no empresa. Tener o no tener ánimo de lucro. *“A mi si me gustaría decir que yo no me siento una empresa con ánimo de lucro. Osea... Si sobra algo va directamente al siguiente espectáculo o a pagar los intereses de los bancos o de los municipios que se han reído de todos nosotros.”* *“Me parece que el mundo de la empresa le ha hecho mucho daño al teatro y reflexionar sobre eso, nos llevaría por un debate del sistema que no creo que sea la ocasión.”*
- Se manifiesta una preocupación por la falta de unidad del sector de las Artes Escénicas. Varios ponentes y personas que intervienen desde el público lo señalan como un aspecto negativo para salir de la situación en la que estas se encuentran inmersas. Incluso se empieza a sentir *“tensión entre creadores y gestores”*:
 - *“Pero lo que me parece asombroso es que lloremos de que nos dan migajas, cuando estamos peleándonos por las migajas.”* *“Y no hay manera de cambiar la manera de ayudar a la, a la cultura porque hay sectores fuertes y flancos que no quieren que se toquen nada. Y eso es una realidad que tenemos como sector,”* (Marta Oliveres)
 - *“Sobre todo en estas circunstancias, que trata, siempre el poder saber como derivar las cosas para que se termine la gente pegándose entre ellas y no buscando fines comunes. A mi esto me preocupa y yo tengo mi doble faceta, porque me siento una persona de teatro y una persona que trabaja en la Gestión Cultural y creo que es lo que no nos debe confundir. Yo conozco a muchos programadores que en estos tres años lo están pasando mal, en sus sitios, cuidado, aunque tengan un sueldo”* (Marián Osaca. FETEN)
- La necesidad de diferenciar claramente en toda la cadena de valor entre lo público, lo privado y la gestión mixta, ya que cada vez mas se entremezclan unos ámbitos con otros. *“¿Qué es público? ¿Qué es privado?”*
- Los entrevistados señalan en varias ocasiones la sensación de retroceso temporal. Hacen comparaciones con la transición, recién comenzada la democracia. Solo que entonces había un espíritu positivo y emprendedor que ahora es pesimista.
- Oriol Martí de la Fira de Tárrega plantea hasta donde debe llegar la rentabilidad de las Artes Escénicas. Ya que no se debe olvidar que: *“¿Estamos montando fiestas enrolladas o estamos montando alguna cosa que genera digamos democracia, genera cultura de la paz, que genera, digamos una sociedad avanzada, culta, pacífica, Etc... ¿Qué es lo que estamos montando? Con lo cual yo creo que hay que perder absolutamente el miedo a pedir rentabilidades varias y múltiples, como no a la gestión Pública, faltaría mas.”* *“El quid de la cuestión es que no solo, que también, hay que pedir rentabilidad económica, si no rentabilidad social, cultural”.*