

FICHA TÉCNICA:

PONENTES:

Miguel Angel Varela

Representante de Teatro de Sala

Manuel Vilanova

Representante del Teatro de Calle

Sol Picó

Representante de Danza

Jose Ramón Martínez

Representante Teatro Infantil y Juvenil

Andrés Beladiez

Representante de Nuevos Formatos

MODERADOR:

Carlos Morán

FECHA: Sábado 18 de Mayo de 2012

DURACIÓN ENCUENTRO: zh:3m12sg

MIGUEL ANGEL VARELA

Director del Teatro Bergidum de Ponferrada. Un profesional polifacético sobre el que cabe destacar su trayectoria periodística, mantiene desde 1994 una columna semanal en el diario de León. Durante diez años presentó el programa de radio "Nuestra Tierra". Crítico teatral, ha dirigido varias editoriales, como Ediciones El Reloj, ha escrito guiones para documentales y colaborado en diversos libros publicados.

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

FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS DE LEIOA

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 segunda Jornada en la Feria de Artistas Callejeros de Leioa, 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 esta Jornada, tanto por el contexto en el que se celebraba, como por el perfil de los asistentes, tuvo como gran protagonista al Teatro de Calle.

FORMACIÓN

- La necesidad de que las Artes Escénicas sean reconocidas como un **"bien público"** y por tanto sean imprescindibles en la formación de la población. Lo cual **"conlleva unas condiciones de calidad artística, de dignidad profesional y de proyecto comprometido y vinculado a una ciudadanía participativa y motivada por encima de puros condicionantes mercantilistas"**
- **Formación escasa y falta de reciclaje** en el sector de la danza, lo cual **obliga a los profesionales a salir al extranjero a formarse**. **"encuentro gente que sigue dando clase desde hace 30 años y la verdad es que los conocimientos empiezan a ser un poquito obsoletos... y yo creo que eso es muy importante y es fundamental el reciclaje, sobre todo en los centros institucionales, conservatorios, Instituto del Teatro, donde tendría que estar un poquito más activo"**.
- **No existe una formación reglada** de teatro de calle y nuevos formatos. Por tanto se demanda una **"formación reglada sobre el Teatro de Calle en las Escuelas de Arte Dramático, y hacer la especialidad"**.

CREACIÓN

- A pesar de las dificultades cada año aparecen **novedosas propuestas**.
- Desaprovechamiento de los Centros de Exhibición, en desuso fuera de los horarios de función. Se reivindica su papel **como centros de creación, investigación y encuentro**: **"Los teatros están demasiado cerrados. Entre función y función, no pasa nada"**.
- El concepto de **investigación** en la danza está **infravalorado**, por lo que tiene escaso apoyo institucional. **"El tener desde las 9 de la mañana hasta la hora que me diera la gana un espacio para trabajar, unos bailarines con los que trabajar. Unos"**

MANUEL VILANOVA

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia.

Su perfil profesional está principalmente marcado por ser el director, desde 1983, de Xarxa Teatre y editor de la Revista Fiesta Cultura.

Además lleva a cabo conferencias como especialista y es asesor artístico y de teatro de varias ferias del panorama nacional.

Por último señalar que en 2012 le han otorgado el Premio Ramón Batalla del Festival de Teatre de Carrer de Vila-real, por el estudio, investigación y documentación de las Artes de Calle.

SOL PICÓ

Graduada en Danza Española y Clásica por el Conservatorio Oscar Esplà, Alicante.

Es la directora y creadora de su propia compañía y con ella ha cosechado importantes éxitos como varios premios Max, entre los que señalamos: mejor coreografía e intérprete femenina de danza por "El Baile" en 2011.

Premio Nacional de Danza de Cataluña en 2005.

bailarines que tengan una formación de verdad, porque estábamos todo el día trabajando. Porque luego viene la compañía de... con unos bailarines increíbles. Y dices: esos señores están desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un sueldo normal, que les permite vivir, que no se tienen que ir corriendo al bar a hacer de camaretas, como hacen casi todos los bailarines hoy en día."

- Con respecto al **Teatro de Calle**, los ponentes señalan diferentes situaciones en las que se encuentra el sector:
 - **No existe un reconocimiento de sus autores** por parte de la SGAE.
 - Sólo se programa teatro de calle en las **Fiestas Populares**. Los programadores deberían entender que *"pueden programar teatro de calle sin tener que esperar a las fiestas. ¿O es que el teatro sólo se programa en fiestas? El teatro en sala no se programa sólo en fiestas"*.

PRODUCCIÓN

- **No existen partidas de producción** propias para el teatro de calle, lo cual propicia que sean compañías formadas por una o dos personas y que se autogestionen. *"¿Pero hay un dinero específico para el teatro de calle? La respuesta es la misma que estoy diciendo todo el rato: nunca lo ha habido y no se plantea que lo haya. Menos ahora, que hay poco o menos o va a desaparecer."*
- Concesión de **ayudas** a las compañías **menos rentables**, en lugar de a aquellas con gestión eficiente. *"En este país saber gestionarse es castigarte"*.
- Algunas esperanzas en las nuevas fórmulas de financiación como **crowdfunding** o el **crowdsourcing**.
- Nulas esperanzas en la **Nueva Ley de Mecenazgo**. De hecho este es el sentimiento que prevalece entre los ponentes: *"Sinceramente, dudo mucho que cuenten con nosotros. Deberíamos luchar y estar ahí, porque es nuestra profesión"*.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- La necesidad de **búsqueda de nuevos públicos y recuperación** del mismo. *"El público como razón de ser del teatro, como recurso estético y como recurso económico del teatro"*.
- **Cultura de bolos**, en lugar de programaciones estables, lo cual lleva a un mercado basado en la **novedad del producto** (entendido éste como un espectáculo concreto) más que en la línea artística de un creador. Un sistema basado en *"la función única: de bolo en bolo y tiro porque me toca. No hay cabida para la continuidad, ni para el artista, sólo para el espectáculo. Esto es importante, porque pasamos de una persona a un objeto"*.
- **Reducción** y casi desaparición del **circuito de exhibición** de espectáculos contemporáneos. *"En España ha sido y es prácticamente inexistente, podemos contar con los dedos de una mano las distribuidoras especializadas"*.
- **Desventaja** de las compañías de danza nacionales frente a las europeas, cuyo caché es menor por el apoyo que reciben en sus países de origen.
- Riesgo de que el teatro de calle se financie **"pasando la gorra"**, lo que constituye una práctica *"ilegal y denunciante"*. *"Traducido en el lenguaje de calle, taquilla: pasar la gorra"*.

ANDRÉS BELADÍEZ

Licenciado en dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 1999.

Dispone de un extenso currículum como Gestor Cultural. Ha sido Director Artístico de la Feria de Castilla La – Mancha de 2006 a 2011 y Asesor Artístico de la Feria de Huesca.

Su dilatada experiencia también nos lleva al mundo de las publicaciones: “Temáticas y Tendencias en Las Artes de Calle”, el trabajo docente, la asesoría artística y creación de espectáculos así como a la consecución de premios como el de la Asociación de Directores de Escena en 2002.

JOSE RAMÓN MARTINEZ

Director de la compañía de Teatro Markeliñe, centrada principalmente en el Teatro Gestual tanto en la calle, como en sala y para público adulto y familiar.

La compañía lleva trabajando desde 1986, dispone de más de 20 espectáculos y ha recibido varios premios en FETEN, la Feria de Calle de Leioa o la Fira de Tárrega.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- **Necesaria e imprescindible**, sobre todo para la danza, el teatro de calle y los nuevos formatos.

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 Políticas Culturales**, con objetivos concretos y contenido. *“Yo al concejal de mi pueblo, sí le voy a pedir un objetivo para la cultura en sus próximos tres años. ¿Cuál es? Desarrollar el mundo de la zarzuela. Maravilloso. Que nos den uno y si es de la Comunidad Autónoma, por lo menos dos. Y ya el Ministerio de Cultura nos tendría que dar tres. Vamos a ser un poquito ambiciosos.”*
- Asociación entre el concepto de **Políticas Culturales y el de recursos económicos**. *“La administración ha dado un peso a la cultura, pero un peso sólo económico. Debajo no existía nada. Es como los nuevos ricos, que compran los floreros y que compran los adornos porque tienen dinero, pero cuando no tienen dinero no creen en la belleza del arte, por lo tanto, como no existe discurso que sustente ese apoyo económico, se nos cae.”*
- Necesidad de plantear a la Administración Pública que las **compañías dejen de ser empresas y pasen a ser asociaciones sin ánimo de lucro**. Esta propuesta genera un gran debate en torno a:
 - Contratación e impuestos.
 - El concepto profesional vs. amateur, y su equivalencia en la figura jurídica empresa vs. asociación.

“¿Por qué no rompemos y reinventamos esas fronteras y nos volvemos a inventar como asociaciones y nos quitamos de tener cada trimestre un impuesto de IVA, un Impuesto de Sociedades y tener una serie de obligaciones fiscales, sobre todo, que nos están grabando?. No existe en toda Europa, todas las formaciones teatrales son asociaciones, incluso grandes gestores de 300.000€. Además, yo no sería empresario y sería miembro de esa asociación. Yo no sería autónomo, yo tendría derecho al paro porque sería contratado en otro régimen”.

- La necesidad de una **profesionalización** del sector en todos sus ámbitos y por supuesto en la **gestión**. *“En el que la ocurrencia, la improvisación, el buenismo voluntarista, el localismo y la demagogia populista o electoralista sean inmediatamente desterrados”.*
- **Fragmentación** del sector, especialmente en la danza y el teatro de calle, y necesidad de unión. *“Cada uno en su casita, con su compañía y a ver qué podemos hacer y no me mires que... por si me copias.”*
“Nos tenemos que unir. Tenemos que ser conscientes las compañías, las productoras, los programadores, los gestores, todos los elementos que intervienen en las Artes Escénicas, que tenemos que estar unidos porque sólo así vamos a lograr algo”.