

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

### FICHA TÉCNICA:

#### PONENTES:

**Alberto García Vidal**  
Representante de Teatro de Sala

**Alberto García Salmones**  
Representante del Teatro de Calle

**Juan de Torres**  
Representante de Danza

**Víctor Torre**  
Representante Teatro Infantil y Juvenil

**José Tabernero**  
Representante de Nuevos Formatos

**MODERADOR:**  
**Robert Muro**

**FECHA:** Martes 22 de enero de 2013

**DURACIÓN ENCUENTRO:**  
1h:42m:11sg

### ALBERTO GARCÍA VIDAL

Licenciado en Arte Dramático por la Universidad Nacional Autónoma de México y formado en danza contemporánea, en México y en la Escuela de Martha Graham de Nueva York.

Fundador y director de la compañía El CURRO DT desde enero de 1997, y de la Sala Alternativa que lleva el mismo nombre desde 2001. Referente en el sector más independiente de las Artes Escénicas.

## FERIA DE ARTES ESCÉNICAS DE MADRID ARTEMAD

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 Jornada en la Feria de Artes Escénicas de Madrid ARTEMAD, 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

- No existe formación en Artes de Calle en España. Alberto García Salmones, representante de este sector señala que: *“Ninguna escuela, eh... tiene entre sus especialidades las artes de calle. Siempre la inspeccionización es con el ámbito del circo, estilo Karampa, o escuela de circo, pero luego en los otros ámbitos o en el mismo formación actoral no hay nada para este sector de las artes escénicas...”*.
- La absoluta falta de formación en la escuela secundaria y en la Universidad destinada a las Artes Escénicas y en particular al Teatro. José Tabernero considera que *“es el problema grave, el problema grave... es que hay gente que se supone, que es el futuro, hay un montón de ciudadanos allí...”*, en relación principalmente a la formación universitaria.
  - José Tabernero: *“He visto como en los años 70 había una inquietud enorme por parte de toda la comunidad universitaria, que es justo lo contrario de lo que ocurre ahora, que hay una desaparición absoluta de la inquietud, digamos desde el punto de vista del espectador y es lo que desde el punto de vista de la formación.”*
  - Alberto García Salmones: *“En la universidad no hay un interés eh..., no hay un interés por la cultura, no hay interés por el teatro, porque antes no lo han tenido, no han tenido una formación.”*
  - Juan de Torres: *“Intuyo que se le está de alguna manera echando la culpa al público o a la sociedad de no, pues de no llenar un tipo de espectáculo, o tal... Yo creo que no. La responsabilidad está en la educación, señores. Es educación.”*

### CREACIÓN

- La creación, parte fundamental, absolutamente imprescindible dentro de este sector no ha sido apoyada. Se han creado ayudas a la producción. Pero nunca a la creación. Lo que se considera un claro camino erróneo. *“Yo creo que ha habido una inversión en creación de equipamientos, bueno, en creación de continentes, en creación o en ayudas a la producción porque a la creación yo creo que nunca se han dado ayudas”*.

### PRODUCCIÓN

- Con relación a al Teatro de Calle, Alberto García Salmones, señala que la situación de este sector es muy precaria ya que estas *“Viven exclusivamente de las instituciones. En este momento, eh... un 92, 93% de ellas son patentadas por las instituciones”*. Y en *“cuatro años se ha perdido el 40% de las aportaciones económicas de las administraciones a la cultura, significa que las artes de calle en estos momentos tienen unas mínimas contrataciones”*.
- José Tabernero señala que desde su punto de vista el teatro está absolutamente condicionado por la producción y las subvenciones. *“para mí el teatro son contaminar en este país prácticamente no existe. Quiero decir, sin contaminar, por parte de las subvenciones, por parte o por parte de, de... digamos de las subvenciones eh... racaneadas. Por parte de... una intención de venta inicial, por parte de los propios actores, por parte... Bueno, el teatro de productor, en definitiva”*.

## JUAN DE TORRES

Su formación la lleva a cabo en l'École de Formation Professionnelle du Ballet Contemporain de Bruxelles dirigido por la coreógrafa navarra Kármén Larumbe.

Fundadora de la compañía que en la actualidad está a cargo de Juan de Torres.

Ha construido una prestigiosa y reconocida carrera tanto a nivel internacional como nacional, en su faceta de bailarín y docente,.

En la actualidad, entre otras actividades, cabe destacar que es el actual Presidente EMPRENDO DANZA y FECED

## VICTOR TORRE

Coodirector y gestor de la compañía de Teatro Infantil y Títeres, "Sol y Tierra".

Con las obras de teatro de Sol y Tierra, han sido seleccionados para actuar en más de 50 festivales internacionales; Kaohsiung (Taiwan), Lund y Uppsala (Suecia), San Salvador (El Salvador), Sant Eloy les Mines (Francia), Edimburgo (Escocia), Dubái (Emiratos Árabes), San Cristóbal (Venezuela), etc..

Y en varios circuitos de teatro del Estado Español.

- Desde el punto de vista del Teatro de Calle se reivindican soluciones para adaptarse a la nueva situación de "ir a taquilla". Se plantean opciones como empezar a cobrar al público porque este sector se queda verdaderamente sin forma de ingresos: *"Se cierra una plaza, se pagan dos euros, se meten dos mil personas y es una ayuda económica a... a quién organiza o a quién produce espectáculos."*
- Con respecto a las subvenciones a la producción, Juan de Torres presenta el modelo "Ayudas Integrales" que consiste en *"que la administración pública da un dinero para crear, producir etc... Si esta producción es rentable, a efectos comerciales, una vez que ya deja de ser, pues motivo de subvenciones, es decir, cuando ya cubrió el 100% del déficit, empieza a dar beneficios, pues a partir de ese momento tiene que reintegrar a la administración pública, para que ese dinero sea reutilizado para otra cosa"*.
- Con respecto al patrocinio o mecenazgo existe un gran escepticismo que se concreta en los siguientes términos:
  - *"No va haber mecenazgo. No va haber patrocinio. No lo va haber. No lo va haber, porque nuestro modelo o es así de raíz. Entonces, que no nos cuenten milongas. Así de claro. No lo va haber."* (Alberto García Vidal)
  - *"Puestos a ver un modelos, en vez de hablar de esponsorización, que esto aquí, ni culturalmente, ni religiosamente, ni en sociedad estamos preparados ni lo estaremos en varias décadas. Hablemos de cosas que realmente se puedan adaptar a nuestra realidad"* (Juan de Torres)

## DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- La carencia de formación con respecto al público. *"El público llega mal formado porque no llega formado."* Formación en el sentido de falta de conocimiento sobre el sector y sobre todo porque no se le atribuye un "valor" a las Artes Escénicas. *"En los años 70 había una inquietud enorme por parte de toda la comunidad universitaria, que es justo lo contrario de lo que ocurre ahora, que hay una desaparición absoluta de la inquietud, digamos desde el punto de vista del espectador"*
- En relación a la exhibición Alberto García Vidal, señala que es necesario *"volver a diseñar, hay que diseñar el sistema de la exhibición, por favor no en términos de mercado"* Tratando de dejar a un lado *"Un sistema de teatros públicos, que están, orquestando, o manejando una serie de presupuestos, que por otra parte, comprar lo que por otro lado se ha financiado, que también se ha financiado con lo público. Lo público vendía lo público"*. Tratar de que esta situación se transforme en oportunidad y cambiar este sistema.
- Desde el punto de vista de alguno de los ponentes, como Alberto García Salmones, se afirma el olvido que existe hacia el público, como motor fundamental de las Artes Escénicas: *"Que es que no se han trabajado los públicos. Se han trabajado los públicos pensando exclusivamente en los niños y en las niñas. ¿No? En coger centros enteros, meterlos en salas de teatros en tiempos muy determinados, y luego se han...nos hemos olvidado de ellos."*
  - *"Y todo el mundo hablamos de creación, de producción, de distribución, de no sé que... Y nos estamos olvidando de quién es el último consumidor. El último consumidor, todo eso, es hacia el público y el público no está, no está funcionando, es decir, no está asistiendo a las salas."*
  - *"Es que en el tiempo donde creíamos que íbamos hacia arriba, yo creo que no hemos sido capaces de transmitirle al público que la cultura es un derecho, no es una opción."*
  - Situación, que según Juan de Torres se agrava en el sector de la danza: *"Y... bueno, en cualquier caso está claro que tenemos que poder llegar al público. Hay un público potencial que desconoce completamente la danza. Ya no la danza en general, pero la danza contemporánea, ya es escandaloso"*
- Juan de Torres denuncia que con la desaparición de los circuitos y redes se generará una *"paulatina y progresiva desaparición de la danza en el ámbito, en el hábitat natural"*. Alberto García Salmones va más allá señalando que las artes de calle *"no pueden hacer circuitos, no tienen circuitos, nunca han tenido circuitos"*.

## PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- Víctor Torres, representante del Teatro Infantil, considera necesaria la presencia del sector en Ferias Internacionales. *"Asistir a Festivales Internacionales, mancomunadamente, en grupo, y... no sé, a Edimburgo, a Avignon y conseguir presencia internacional, vamos, trabajar."*
- Juan de Torres señala la gran dificultad de lograr salir al exterior incluso para la danza: *"La danza tiene además una peculiaridad y es que nuestro lenguaje es universal, no tenemos fronteras lingüísticas. En este caso cada uno de nosotros tiene conexiones internacionales que a duras penas, el caso de mi propia compañía"*

## JOSE TABERNERO

Responsable de la programación de las actividades culturales del Teatro El Albéitar de la Universidad de León.

Donde lleva se puede disfrutar de una ecléctica programación principalmente centrada en la música y en el teatro.

Dispone de una experiencia dilatada en este sector al que llegó hace 25 años, dejando atrás su trayectoria a lo largo de 10 años en Radio FM.

## ALBERTO GARCÍA SALMONES

Con una extensa carrera dedicada a las Artes Escénicas y en especial al Teatro de Calle.

Es el Coordinador Cultural en Leioako Udala, desde hace 25 años.

Disfruta de la presidencia de Artekale, Asociación de las Artes de Calle del País Vasco, desde hace 9 años.

Y también ejerce la coordinación de UMORE AOKA, Feria de Artistas Callejeros de Leioa.

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

- Es planteado por uno de los ponentes, la necesidad de UNIÓN por parte de los diferentes agentes que configuran este sector. Se plantean ejemplos claros de esta unión. Unos que ya están en funcionamiento desde hace años como ARTEKALE en el País Vasco y otros como la Plataforma de las Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid que está comenzando su andadura.
  - *“Juntarnos todos y sentarnos en una mesa y seguir trabajando desde las compañías, los programadores, los distribuidores, las instituciones y crear un Plan General, un Plan de Acción, no un Plan General, que los planes generales se quedan como los libros blancos, en blanco”.*
  - *“Tenemos que rápidamente que converger porque si no... estamos muy fragmentados, y... y eso no es bueno para el sector.”*
  - *“Es decir, yo creo que es la única solución que hay en este momento, es la unión de todo el sector. No podemos estar cada uno dando palos de ciego, porque posiblemente cuando damos palos de ciego estaremos en algún momento pegando a alguien de nuestro sector.”*
- La reivindicación de todos aquellos espacios que hoy en día están cerrados al público. Recuperarlos, aprovecharlos, no dejarlos desaparecer. Morir en ruinas. Y un reconocimiento de que fue exagerada su creación y se especuló a través de ellos:
  - *“Estos espacios no se abren, porque cuestan dinero, sin embargo están ahí. La cantidad de... de compañías profesionales que no tienen sitio donde desarrollar... producciones, desarrollar... todo tipo de trabajos”.*
  - *“La cantidad de Centros Culturales que hay vacíos, que se ocupan a partir de las cinco de la tarde para dar talleres de lo que sea. Bienvenidos, pero de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿cuantos creadores, compañías no estarían dispuestos a trabajar y desarrollar actividades por el bien social?”*
  - *“Tenemos derecho a tener residencias en esos teatros, en esos centros culturales, tenemos derecho a compartir, a gestionar esos espacios”.*
  - *“Que ese dinero iba por unos lados que normalmente no tenían que ver con el nutrir de contenidos. Entonces hoy en día España está sembrada de miles de infraestructuras que se van a caer a pedazos. Es así de claro. Se van a caer a pedazos.”*
  - *“Esto en el norte de Europa, se ha hecho ya pensado de otra manera, es decir, un espacio teatral, da servicios a una serie de municipios”*
- Es necesario empezar hacerse otros planteamientos diferentes con respecto a la situación de las Artes Escénicas que hasta ahora se ha vivido, ya que el panorama actual ha cambiado por completo y, siguiendo a:
  - Albergo García Vidal: *“Yo ya no puedo intentar salvar el Sistema de las Artes Escénicas en el Estado Español porque simplemente el Sistema de las Artes Escénicas en el Estado Español ya no existe. Sin embargo, las Salas Alternativas seguimos, en pie de guerra. O sea, currando como capullos.”*
  - Alberto García Salmones: *“Nunca, creo, ojalá que me equivoque, vamos a vivir como se ha vivido hasta ahora y con lo cual habrá que reformar toda la estructura en cuanto a subvenciones, desaparición de las subvenciones, buscar aportaciones, buscar otra serie de mecenazgo”.*
  - Juan de Torres y Alberto García Vidal: *“En la Comunidad de Madrid, en concreto, el presupuesto que podría soportar el sector de las artes escénicas, ha pasado de ser 6.700.000 euros, de unos 7 millones en 2008, a 2 millones este año”.*
  - Alberto García Vidal existe un *“descaminar, a otros momentos, en donde el sector de las artes escénicas tenía otras realidades”.* Una vuelta atrás cuando no existía un apoyo por parte de lo público. Hablamos de antes incluso de la transición política. Momentos que la mayoría de los ponentes vivieron en primera persona.
  - *“Si es un a debacle. Ya lo es. Esto no es hipotético. Esto es. Esto ya es una realidad. Las administraciones públicas han decidido que no es importante financiar cultura y que es una... Es nuestra realidad. Ahí estamos. ¿Cómo vamos a reaccionar ahí? Pues ese... Ese es el reto.”* Alberto García Vidal
- Víctor Torre, plantea abiertamente lo que en estos momentos cree que este sector está haciendo: *“a pesar de todos los problemas, haciendo un esfuerzo”.* Un esfuerzo por *“adaptarnos al cobro por taquilla”, “estar*

en ferias”, en asociaciones, en “mantener un repertorio”, optimizar, etc... “Haciendo un esfuerzo”. Un esfuerzo por mantenerse, por sobrevivir, por hacer frente a los problemas.

- Los ponentes manifiestan la falta de voluntad política para con las Artes Escénicas en particular y con la cultura en general, basándose en comentarios que han escuchado de manos de representantes políticos de la cultura en diferentes ámbitos:
  - “El presidente de la Comunidad de Madrid, nos dijo en la entrega de los premios de cultura, que para el teatro no hacía falta subvenciones, si no talento y creatividad.” Alberto García Vidal
  - “Artistas... “¿Para que hay que subvencionarles? Si hacen lo que les gusta”... Esto a mi me lo han dicho así.” Marian Osácar Gallego
- Igualmente se plantea la necesidad de revisar el marco jurídico en el que se encuentran inscritas las empresas del sector porque no se considera que respondan a las necesidades de las mismas:
  - “Se nos está financiando en tanto que somos empresarios. ¿Empresarios de qué? Vale. Esta es una cuestión que es muy importante. Esto tendría que ver con poder luchar, como se luchó en esa misma época, por ahí hay quién lo vivió... Se luchó desde la parte sindical, se logró tener una..., una excepcionalidad en la contratación artística, que contemplase la intermitencia, limando el sistema francés. Y hay un régimen de artistas en la Seguridad Social. Pues no hay un régimen de artistas en contemple la condición empresarial. Esto es lo que hay que pedir. (Alberto García Vidal)
  - “El tercer sector ya existe “..., lo que es una voluntad mas de ganancia económica o mas cultural. Esto en Europa también. El tercer sector existe y es una realidad. Y cuando hablamos de esto... ¿Es una ONG entonces? No. No. Pero realmente desde Francia hacia arriba, las estructuras similares a las nuestras son las sociedades... asociaciones, sin ánimo de lucro. Y es verdad. Incluso las grandes fundaciones, está estructurado de tal manera, que tienen que aportar, a su vez, parte de sus fondos para este tipo de estructuras.” (Juan de Torres)
- Otro de los asuntos que parecen preocupar a los ponentes es “que han juntado cultura y diversión juntos”. Ejemplos como los espectáculos que se programan en la Gran Vía no pueden tener igual consideración que los de una Sala Alternativa. O “No es lo mismo un espectáculo de Eusebio Calonge que... que un espectáculo de Jose Luis Moreno y están metidos en el mismo saco.” (Alberto García Vidal)
  - “Hemos jugado todo en ese terreno de la línea roja, del ocio... ¿eh? Del espectáculo para el ocio, que tiene... que está muy bien. Cuidado, que todo tiene que coexistir. Y a mi me parece muy bien los musicales de la Gran Vía o las producciones comerciales. Pero bien es verdad que no podemos darles ese mismo tratamiento, ni al nivel de figura jurídica, ni al nivel de asociar... porque no es lo mismo.”( Marian Osácar Gallego)
  - Incluso se plantea la incongruencia de que fútbol y toros formen parte de la misma categoría que las Artes Escénicas. Espectáculo – Ocio. En palabras de Juan de Torres: “hay un estudio interministerial para fortalecer el sector taurino. Yo lo he dicho en el último consejo interestatal: “la danza quiere ser parte del club de los toros”, porque así cualquiera.”