

FICHA TÉCNICA:

PONENTES:

Gerardo Ayo
Representante de
Teatro de Sala

Roger Vila Puig
Representante del
Teatro de Calle

Miguel Quiroga
Representante de
Danza

Luis Vigil Álvarez
Representante
Teatro Infantil y
Juvenil

Moisés González
Representante de
Nuevos Formatos

MODERADOR:
Julia Rodríguez

FECHA: Martes 26
de Febrero de 2013

DURACIÓN ENCUENTRO:
1h:40m:21sg

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

FETEN. Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas

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 Jornada en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, celebrada en Gijón, 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

- La prácticamente **inexistente formación de Artes Escénicas, dentro de la enseñanza reglada**. Y la pregunta sería para Luis Vigil *“¿Quién corre con las enseñanzas artísticas? ¿Son productivas? ¿La creatividad es una buena inversión?”*.
 - *“No podemos los creadores permanecer ajenos al debate de la educación pública. Ni renunciar a nuestra presencia en las aulas, ni a la de niños y niñas en los teatros.”*
 - *“Es un país en el que la formación en la escuela no funciona, todos los que tenemos niños sabemos, que como tocan la flauta en la escuela, ya tenemos una cultura musical fantástica en este país.”* (Gerardo Ayo)
- **La formación reglada en Artes Escénicas en la actualidad no dispone de programas de prácticas** para los alumnos que les acerquen a la realidad existente. Igualmente a los profesores de dichos espacios de formación que no han ejercido como profesionales fuera del sector de la docencia y no conocen la realidad.
 - *“Las escuelas superiores y la formación de futuros profesionales, pienso que deben incluirse más especializaciones y programas de prácticas con las compañías. ¿Cuántos alumnos y alumnas de una escuela superior de Arte Dramático hay presentes en las funciones de FETEN? Tienen horario lectivo?”*
 - *“Me he encontrado profesores que... curiosamente, muchos de ellos, no habían tenido nunca, o muy, muy, muy de pasada, experiencia profesional ninguna, en ningún tipo de producción profesional. Entonces esto, realmente a mi, me hacía plantearme que narices nos estaban enseñando.”* (Miguel Quiroga)

CREACIÓN

- La **creación** como el **motor de las Artes Escénicas**. Según Luis Vigil: *“Ahora asumo responsabilidades en la presidencia de una asociación de empresas eh... organizador de un festival, pero realmente me siento creador y creo que la creación es realmente el motor, lo que nos mueve a todos. Sobre eso, llegarán las soluciones.”*
- La **creación** como el mayor **“Valor”** de las Artes Escénicas: *“El valor, en sí mismo, el gran valor, con mayúsculas, es el proceso de creación en sí mismo y es este, el que define nuestra identidad.”* *“No debemos renunciar a nuestra libertad creativa y mucho menos aislarnos de la realidad.”* *“No debemos renunciar a nuestra libertad creativa.”*

MOISES GONZALEZ

Miembro del colectivo FORO A ESCENA y director de la Producción Macbeth de El Callejón del Gato.

Con una larga trayectoria en Formación Teatral nacional e internacional, en Brasil, India o Dinamarca, entre otros.

Igualmente cuenta con una dilatada experiencia como formador, director y actor, siendo “Nadadores de níquel.”

Actualmente codirige la compañía y escuela EL Callejón del Gato.

ROSER VILA PUIG

Apasionada de las artes escénicas y agitadora cultural.

Forma parte de la empresa de producción y distribución de espectáculos 23 Arts-Brothers Projections como responsable del área internacional.

Ejerce de productora de espectáculos para las compañías Karromato (Rep.Checa) y Joan Baixas y La Cónica.

Promotora de proyectos socio-culturales en cooperación con la Fundación Chiminigagua de Colombia

Miembro Junta Directiva de ADGAE. Perteneció asociación profesional UNIMA y APCC.

MIGUEL QUIROGA

Comienza su formación en danza en el año 1996 en Gijón. A partir de ese momento la continúa en Madrid, Barcelona y diferentes países europeos.

Maestro en Educación Física en la Universidad Autónoma de Madrid y de Dirección Escénica por la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias

Miembro fijo de la compañía Zigzag Danza, desde 2001 y desde 2010 es el responsable de la programación de El Huerto, perteneciente de la Red de Teatros Alternativos de España desde 2012.

- Luis Vigil se siente especialmente orgulloso de la **situación creativa del Teatro Infantil**, sobre el que señala: *“Desde hace unos años el teatro para la infancia y la juventud ha ido haciendo sus deberes para consolidarse y no ser hermano menor de nadie. Nuestro músculo creativo se ha fortalecido con nuevos talentos, dramaturgias y estilos emergentes”*
- **La creación** en la actualidad está absolutamente **“subyugada** a... a estas circunstancias que nos van marcando esta... esta cosa ambigua y de mil caras, que se viene a llamar, **crisis**”. *“El entorno nos está obligando a ir hacia ahí, eh... intentando buscar, movernos en estructuras, buscar un equilibrio entre, las exigencias de las subvenciones”*.

PRODUCCIÓN

- **La calidad de las producciones** se está viendo claramente rebajada como consecuencia de la **“falta de recursos económicos”** que conduce a la precariedad. *“Reduciendo el tiempo de producción y de investigación”*.
- Empezar a pensar en sistemas que permitan rentabilizar los recursos, como las **coproducciones y la cooperación** que generen *“estructuras de intercambio que permitan inversiones sostenibles.”*
- La absoluta necesidad de una **Nueva Ley de Mecenazgo**. *“sobre todo porque incentive fiscalmente la inversión privada en productos culturales y que amplíe las fuentes de financiación”*.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- La obvia y clara necesidad de que exista un **público** al que dirigirnos y la **gran preocupación** real por llegar a él.
 - *“Porque están pensando que su público, no es su público. Nadie tiene claro lo del público. Muy poca gente. Está pensando en el público.”* (Roser Vila)
 - *“Nuestra razón de existencia es encontrar un público. Descifrar sus cables..., sus claves, sus particularidades, sus intereses. Mientras el público nos demande y nos apoye seguirá habiendo futuro”. “¿Cuánta gente no han acudido nunca a una sala de teatro, en su vida?”*
 - Y frente a esta inquietud Gerardo Ayo, expresa una experiencia que en su lugar de trabajo a funcionado: *“Nos parecía importantísimo recuperar a la gente del pueblo. No trabajar hacia fuera, no hacia el municipio de al lado “¿Qué hace Bilbao?”, “Que importante son aquellos”, “Joe, que ha hecho Avilés”. O tal... Y empezamos a trabajar hacia dentro de la ciudad y como ejemplo os puedo decir que el año pasado, tuvimos un 45% mas de público que el año anterior”*
- Cada vez se **complica mas la asistencia a las Ferias y Festivales**, así como la subsistencia de los mismo, lo cual, lógicamente merma mucho las posibilidades de distribución de los espectáculos. Las Ferias son necesarias para estos encuentros y la distribución de espectáculos:
 - Así lo expresa Rose Vila: *“En los últimos tiempos hemos visto la desaparición de Festivales, Medina del Campo entre otros. La drástica reducción de presupuestos en la mayoría de los todavía existentes. El punto dos pensamos que es importante por la menor asistencia de los profesionales compradores de espectáculos a las Ferias, y su repercusión posterior en contratación”*
 - Gerardo Ayo: *“las Ferias es un punto de encuentro importantísimo. Insisto, desgraciadamente, bueno, pues cada vez, acude menos gente.”” están ya un poco cansados de poner dinero de su bolsillo pues para venir a una feria de teatro”*
- Las grandes **dificultades para la distribución y exhibición** que deben pasar las compañías de **Teatro de Calle**, como los permisos *“coordinación de los departamentos: el artístico, los de tráfico, las brigadas municipales, los permisos, etc.etc.”*, la ausencia de taquilla. Y empezar a pensar como hacen en Bélgica *“fórmulas para hacer más viables algunos programas como ya están haciendo. Por ejemplo, en algún Festival en Canadá, Juste pour Rire, Namur en Mai en Bélgica, pidiendo al espectador una mínima aportación económica”*.
- El sector de las **Artes de Calle**, está tomando claras iniciativas desde la distribución para su subsistencia como:
 - Que no solo las concejalías de Cultura se impliquen, si no también *“a través de Turismo, de oficinas de turismo. Porque los ingresos repercuten de forma directa en el sector turístico de la ciudad.”*
 - *“Que se otorguen también premios Max en esta categoría.”*
 - *“Hemos solicitado a la Red Nacional de Teatros y Auditorios que asuman programar artes de calle en sus*

LUIS VIGIL

Actor con formación nacional e internacional autodidacta, funda en 1998 la compañía KAMANTE Teatro de la que es director y desde sus orígenes compagina su faceta de productor y director de espectáculos.

Desde 2006 pone en marcha y co-organiza con la FMC de Siero, el I Festival TítereSí (Festival Internacional del Títere y la Palabra) Desde entonces lleva la dirección Técnica y Artística de dicho Festival.

Miembro cofundador de ACPTA y UNIMA ASTURIAS (Unión Internacional de la Marioneta) de las que en la actualidad es presidente.

También es socio de ASSITEJ y ADE.

GERARDO AYO

Actualmente es el director Social del Antzokia Basauri.

Anteriormente ha presidido la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública durante cuatro años, de 2007 a 2011, siendo reelegido en 2009 para dicho puesto.

Igualmente, durante años ha dirigido la Fundación Casa de Cultura de Basauri y ha formado parte de la comisión artística de Sarea

temporadas, coincidiendo con la inauguración o clausura"

- "estar más presentes en el sector internacional conscientes de que hemos perdido cuotas de mercado"

- Roser Vila, encabeza una clara crítica a los circuitos y redes sobre los que señala: **"Pero es que la redes tampoco trabajan en red."** Ya que *"para hacer, no se cuantas funciones, tienes que hacerte cinco viajes. No es que va uno detrás de otro. No es que te vayas a pasar una semana en so se donde. No. Vas a ir cinco veces para cinco funciones. De lo cual tu vas a tragarte el gasto y esto no es en redes. ¿Esto? ¿Esto vista desde fuera? Nos toman por locos. No lo entienden. No lo entienden"*
- Gerardo Ayo, hace una reflexión sobre **el cierre de teatros** y la necesidad de intervenir sobre esa realidad: *"Aquí hay teatros que permanecen cerrados muchas semanas enteras". "Y en este sentido creo que a veces, yo como programador, como gestor, la mayoría de los gestores, bueno, ponemos poco el dedo en la llaga. Que hay cientos de salas en este país que están cerradas muchos días y podríamos empezar a colaborar entre todos"*

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

- La sensación de **incertidumbre e inquietud** frente a la situación actual y la necesidad de plantarse frente a ello formalmente:
 - *"Fuera de las tertulias o los comentarios de barra de bar, pues me ha exigido ver un poco dónde está mi... mi percepción, de... de dónde vengo y adonde y no sabemos, la incertidumbre, ¿hacia dónde caminamos?"*
 - *"Reflexionar las cosas y... Y bueno, a partir de ahí buscar las soluciones que es lo único que nos queda" (Miguel Quiroga)*
- La **autocrítica** sobre la situación actual, en base a la responsabilidad del sector, se hace patente como un tema importante también en estas jornadas:
 - *"Porque parte de los problemas que tenemos ahora, no son tanto... en parte por la dichosa crisis, pero parte es también por errores que hemos cometido todos y todas, probablemente, por mucha ingenuidad" (Luis Vigil)*
 - *Los programadores, no todos, y habiendo dinero o no habiendo dinero "que se han limitado a funcionalizarse y eso es verdad". "Los programadores a veces nos hemos mirado mucho el ombligo y no hemos mirado hacia fuera" (Gerardo Ayo) "Hagamos autocrítica"*
- El **desánimo** existente en el sector sobre la situación actual existente y la asunción, irremediamente de la misma: *"Aquellos logros, nos parecían insuficientes y hoy luchamos porque no nos los roben. Porque el gran problema es que estamos perdiendo todos los logros concedidos: dignificación de la profesión, dignificación de la creación. La especialización y no podemos consentir ese paso atrás. Ahorremos dinero, seamos mas eficaces, pero que no nos quiten esos logros, porque entonces es... es... es muchos años perdidos."* (Luis Vigil)
- **Fragmentación** del sector, y necesidad de unión del mismo:
 - *"Hoy más que nunca nuestra supervivencia depende de nuestra unidad y de la capacidad de adaptación que tengamos". "Hoy más que nunca nuestra supervivencia depende de nuestra unidad y de la capacidad de adaptación que tengamos"(Luis Vigil)*
 - *"Creo que en ese sentido, antes hablabas Luis, de la unión entre todos y tal... No es real, no es verdad. Debiera darse mas. Creo que nosotros como gestores de espacios públicos, tenemos en nuestras manos, muchas herramientas para, para, para, para ayudar a la gente."* (Gerardo Ayo)
 - *"En muchos aspectos somos un, un, sector muy desunido en algunos sectores. Me refiero, somos muy poco sector". "Hablando aquí en Asturias, vale que hay, una especie de que cada uno va salvando los muebles por donde puede y que está pasando un poco en todos los lados". (Miguel Quiroga)*
- Y Finalmente es Miguel Quiroga, el que plantea abiertamente **"¿Quién le pone el cascabel al gato?" "Quién toma la iniciativa?"** Quién es el que se implica y empieza a tratar de juntar a todo el sector *"una máquina tan grade, con tantas aristas o un árbol con tantas ramas, que claro"* Y logra *"volver a la raíz de todo es juntarnos todos"*: productores, directores, artistas, etc...