

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

XVII FERIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE CASTILLA – LA MANCHA

FICHA TÉCNICA:

PONENTES:

Isabel Perez
Representante de Teatro de Sala

Nacho Vilar
Representante del Teatro de Calle

Xosé Paulo Rodríguez
Representante de Danza

Juam de Lucas
Representante Teatro Infantil y Juvenil

José Luis Rivero
Representante de Nuevos Formatos

MODERADOR:
María Sánchez

FECHA: Miércoles
10 de abril de 2013

DURACIÓN ENCUENTRO:
1h:20m:47sg

ISABEL PEREZ

Desde 2007 es responsable del Departamento de la Unidad de Artes Escénicas Y Música, de la Agencia Andaluza De Instituciones Culturales.

Profesional polifacética, anteriormente ha llevado a cabo diferentes trabajos como propietaria y directora de la Sala Poniente en el Puerto de Santa María. Como coordinadora Cultural en el Ayuntamiento de Bonares, Profesora de Teatro y Actriz.

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 de las Artes Escénicas de Castilla - LaMancha, 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

- Isabel Perez, rememora la importancia que para ella tuvo, en relación a su vocación profesional su "proceso educativo". Y como en los años 80, *"con la aparición de los ayuntamientos democráticos se empezó a trabajar por la cultura desde la base, en aulas de cultura en las escuelas, en talleres municipales ubicados en casas de cultura, en asociaciones de vecinos y distritos municipales..."* En resumen, comenta, como en *"aquellos años todos tuvimos la oportunidad de acercarnos a la cultura de una forma natural"*.
  - Igualmente esta ponente señala la importancia que tiene un trabajo conjunto entre los profesionales del sector de las Artes Escénicas y *"los departamentos de educación. Con un proyecto de formación artística de la infancia, desde la infancia, hasta el bachillerato"* (Paulo Rodríguez).
  - *"La necesidad de entrar, evidentemente, no solo entrar en la escuela, sino generar espacios comunes para que las Artes Escénicas y la escuela, tengan un lugar de trabajo común. Y no me refiero a... que la compañía vaya a la escuela a presentar x cosas. No. Me refiero a generar un espacio nuevo, común, para que se de esa unión. Eso existe en muchos países Europeos, pero como digo, porque tienen incorporado en sus sistemas educativos eh..."* (Jose Luis Rivero)
  - *"Las Artes Escénicas, pues estimulan y contribuyen a este crecimiento, a este desarrollo personal. Posibilitan la experiencia de un debate con la realidad y con los demás seres humanos."* Juam de Lucas.
- Por otro lado, Paulo Rodríguez, opina que con respecto a la enseñanza reglada de las Artes Escénicas en España se denuncia que: *"las escuelas de arte dramático, los conservatorios de danza y los estudios reglados, de estas, acaban por convertirse en muchos casos en un fin en si mismos, y esto no es tolerable."* No existen salidas profesionales que los contengan.
- Paulo Rodríguez señala que la desfavorable situación en que la nueva *"Ley Wert"* o LOMCE, coloca esta formación: *"parece ser que las, todo lo que sea las formaciones, no solo con respecto a la Danza, si no con las Artes Escénicas y con cualquier formación artística y humanística, queda totalmente relegada", "como una materia residual, y ha de competir con opciones de aprendizaje de segundas y terceras lenguas"*.
- En relación a la Formación del Teatro Infantil, Juam de Lucas es muy concreto al señalar que no existe una formación específica: *"Entonces yo no tengo conocimiento que haya una escuela o ni formación específica para, para abordar desde la interpretación o desde el trabajo de la creación, algo dirigido a... a este público."*

CREACIÓN

- Nacho Vilar opina que actualmente nos encontramos, en concreto en el sector de Artes de Calle, en un momento de grandes creaciones, *"pero como el panorama sea el que es, acabará por castrarlos y quedarnos en un mundo de mediocridad"*.
- Isabel Perez señala que los niveles de creatividad han crecido mucho en los últimos años, si bien denuncia al mismo tiempo que: *"pero a la vez se han subvencionado una gran cantidad de propuesta de dudosa calidad o muy malas, que no le han hecho ningún bien a la comunidad"*.
- Igualmente esta ponente, señala que la creación ha sido relegada en ocasiones por los procesos de producción que observaban las subvenciones y de territorialidad. Opinión que es suscrita por:
  - Paulo Rodríguez opina, que ah pesar de que la creación ha estado pervertida por las *"subvenciones a la producción"*,

NACHO VILAR

Licenciado en Interpretación y Dirección Escénica por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Fue miembro fundador y director de la Cía. La Desastrosa-Teatro;

En el año 2002 decide crear su propia empresa de producción y distribución de espectáculos NACHO VILAR PRODUCCIONES S.L.

Miembro fundador de "MURCIA>ESCENA" y en la actualidad presidente de dicha asociación.

Presidente de ADGAE, Asociación de distribución y gestión de las artes escénicas.

JOSE LUIS RIVERO

Doctor en Filología Hispánica y Diplomado Técnico en Turismo, Jose Luis Rivero ha sido Profesor Asociado del departamento de Literatura Hispánica en la Universidad de La Laguna, Tenerife.

En la actualidad es director artístico del Auditorio e Tenerife y preside la Red Española de Teatros y Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

También ha sido Coordinador del Circuito estatal *Danza a Escena*, o Coordinador de la Comisión nacional de Músicas de la Red de Teatros y Auditorios de titularidad pública, entre otros.

"la creación está y estará con o sin subvenciones, con más recursos o con menos recurso, pero permanecerá mientras alguien decida moverse, ha nacido con las primeras civilizaciones y se morirá con el último superviviente." *"¿Cuánto nos han ayudado las ayudas? ¿O nos han ayudado muy poquito?"*

- Jose Luis Rivero: *"Han automatizado en cierta manera, sus procesos creativos, vinculados, sobre todo, a derivas que tienen que ver en fórmulas más enfocadas a la exhibición, en los modos tradicionales, que es lo que se pedía"*

PRODUCCIÓN

- Jose Luis Rivero, plantea el *"trabajo en equipo"*, señalando nuevas estructuras de coworking que funcionan en Francia y en Bélgica y *"estructuras que se llaman "oficinas de gestión alternativa", que lo que dan es herramientas, desde herramientas administrativas en preproducción, para que tú Juan no te mentas en ese proceso, cuando... y no pierdas en eso"*.
- Existe una falta absoluta de confianza hacia la Ley de Mecenazgo y así lo manifiestan varios de los ponentes. *"Porque, de momento, la ley de mecenazgo, pues ahí está, pero... no... no la conocemos"*. Y como señala Jose Luis Rivero este es un sistema anglosajón, para el que en España no existe ningún tipo de tradición: *"Eso funciona en una mentalidad donde las leyes de patrocinio funcionan, donde las leyes de mecenazgo funcionan, existen y además funcionan, no están en los cajones, donde además se entiende que desde la participación social, todos somos responsables, como sociedad, de lo que somos como individuos y de lo que queremos confluir como sociedad. Eso que los "anglos" lo tienen muy claro, nosotros... desde mi punto de vista y luego lo discutiremos, no lo tenemos nada claro. Entonces es: "bueno, esta que me viene a pedir pasta, para hacer su... historia que a mí no me interesa, o sí"*.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- Juam de Lucas señala que a los espectáculos infantiles se les da un valor diferente a los espectáculos de adultos: *"El teatro dirigido a público infantil es considerado un teatro menor para la mayoría de la gente. Escuchas "que más da, si es para críos", "que no se enteran de nada", "que se puede hacer cualquier cosa", "que todo vale", "con tal de que estén entretenidos..." Pues ahí está."* Evidentemente esto revierte en la diferencia de cachés que se pagan por unos y por otros. En *"el valor que desde la sociedad pues damos a estos espectáculos"*.
- Paulo Rodríguez, habla del programador responsable en relación a la danza, *"mediadores, entre creadores y espectadores, tenemos la difícil tarea de buscar alternativas para proyectar en el futuro una programación estable"* Y del *"fracaso responsable"* de los programadores de danza *"comprometido con el futuro de la danza y sus creadores, comprometido con los espectadores que eligen la danza e inician un camino de conocimiento"*. Cree que frente a la *"privatización"* de los teatros a la que estamos asistiendo *"¿Alguien ha pensado que consignarán un solo céntimo al que venimos llamando fracaso responsable?"*
- Para algunos de los ponentes, como Isabel Pérez, es objeto de preocupación el hecho de que los circuitos que tanto hayan hecho por la distribución de los espectáculos de muchas compañías, tiendan a desaparecer: *"hoy en día son programas poco defendidos por sus cuantías económicas"*.
- Se plantea la sugerencia de que las Ferias y los Festivales, con la finalidad de traer a más público y profesionales sean especializados, emulando el ejemplo de FETEN.
- Con respecto a *"Ir a taquilla"* se pronuncian varios entrevistados:
  - Al sector del Teatro o Artes de Calle, se plantea la clara imposibilidad de *"ir a taquilla"*: *"Aquí no hay taquilla. En algunos países europeos se acotan los espacios al público que paga una cantidad de dinero por disfrutar de la programación. Pero no olvidemos que esto es el sur. Que aquí, ni hay, ni creo que se conseguirá de un día para otro."* (Nacho Vilar)
  - Paulo Rodríguez levanta la voz en clara oposición al *"sistema de taquillas"* unido a la danza: *"Por otra parte, otra falacia, tan manida, el sistema de taquillas. ¿Alguien se ha parado a pensar que un espectáculo de danza puede ir a taquilla? ¿Se puede defender en taquilla?"*
  - Opinión que en cierta medida es compartida por Jose Luis Rivero: *"hay determinadas disciplinas, determinados géneros, que parecen que es mucho más difícil que acudan a la taquilla como única fuente de financiación. ¿Qué ocurre con la danza? ¿Qué ocurre con el teatro y la danza infantil cuando históricamente han formado parte de las campañas escolares, y por lo tanto o eran gratuitas, o se cobraba un euro o dos euros o tres euros, o cinco euros, ahora ¿cómo puede pedirse una compañía que con esos cinco euros por entrada, cuando sus costes de producción son los mismos que los de una compañía de adultos asuman esa responsabilidad. ¿Qué ocurre con el teatro de calle? ¿Dónde está la taquilla?"*
- Juam de Lucas, hace mención concreta al cierre de Teatros: *"Entonces el cierre de cualquier teatro, de cualquier espacio, donde se... se haga cultura nos parece igual, una tragedia"* Y en concreto señala el cierre del Teatro Moderno de Guadalajara *"Había una programación infantil, para público infantil y familiar y se llenaba. Se colgaba el cartel de "no hay entradas" un día sí y el otro también. ¿No? Entonces, de repente se ha cerrado, la ciudadanía se quedado sin esa actividad y parece que o ha pasado nada. ¿No?"*.
- Isabel Pérez plantea una autocrítica en torno a la situación que actualmente viven las Artes Escénicas y su vínculo con el público. La gran preocupación por el público: En este sentido señala: *"En nuestro afán por tener el mejor servicio nos olvidamos de nuestros inicios. Lo tenemos todo preparado para que funcione, pero nos olvidamos de crear en el ciudadano la necesidad de participar en la vida cultural. En los últimos tiempos, he oído hablar mucho de públicos, pero muy poco de personas"*. *"También en muchas de las salas privadas, sobre todo en las más subvencionadas, se han ocupado poco de llenar el patio de butacas, atendiendo más a la experimentación y a las*

creaciones propias.”

JUAM DE LUCAS

Director y fundador de la compañía de Teatro Infantil “Ultramarinos de Lucas”.

Compañía con la que ya dispone de una dilatada experiencia de 18 años.

Formada en Guadalajara en 1994, por un grupo de profesionales de las Artes Escénicas instruidos en escuelas como las de Jacques Lecoq, en París, el Teatro de la Abadía, la Escuela de Movimiento de Marta Schinca o Mar Navarro en Madrid.

Espectáculos para público adulto, infantil y juvenil.

XOSÉ PAULO RODRIGUEZ

Director del Teatro Rosalía Castro de A Coruña gestionado por el IMCE (Instituto Municipal Coruña Espectáculos). En la actualidad también integra la Directiva de la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural.

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y por la Universidad de Aa Coruña en Estudios Románicos.

Diplomado por La Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo de la Universidad de Porto (Portugal).

Postgrado en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Barcelona.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- Con respecto a la Proyección Internacional se considera que *“es mínima y tendríamos que exigir más intervención política en este ámbito. Acuerdos y convenios entre gobiernos”*.
- Juam de Lucas, pone de manifiesto la dificultad de salir al exterior: *“Es muy costoso, eh... supone un esfuerzo económico muy importante, que podemos realizar gracias sobre todo a ayudas que recibimos, ayudas, públicas y también es un esfuerzo físico y mental ¿no?”*
- Jose Luis Rivero es muy claro con respecto a este aspecto de la Proyección Internacional, la que considera “buena” y “necesaria”, pero entiende que España está en clara desventaja competitiva con respecto a otros países Europeos, principalmente por lo avanzados que están en cuanto a gestión, no por la creatividad o el talento. Y resume: *“No me la crea. En absoluto me la crea. Pero no me la creo, porque no sea efectiva o porque no pueda ser. No me la creo porque se plantea, como siempre, desde, una falta de políticas culturales claras, con líneas y direcciones bien encaminadas y al final, ante el problema, parcheo con la primera solución que se me ocurre. La falta de un mercado sólido interior, no se va a suplir con irse fuera.”*

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

- La necesidad de UNION dentro del sector: *“Es momento de seguir andando de una forma unidireccional, tenemos que trabajar juntos con objetivos comunes que nos beneficien a todos.” “Creo que es el momento de organizarnos todos a una y una vez localizados nuestros objetivos, que no tienen por qué ser muchos, sino contundentes, trabajar en la misma línea para obtener de nuestro sector todo lo que un día soñamos que sería”(Isabel Pérez)*
- Nacho Vilar expresa su sensación en relación a la situación actual de las Artes Escénicas, como haber “cambiado de país”. *“Tenemos que volver a lo mas elemental. A aquello que jamás pensamos que tendríamos que volver. Y esto es como el cuento de los tres cerditos, vino el lobo y se lo llevó todo por delante. Pero aquí ni el ladrillo aguantó.”*
- Algunos de los ponentes señalan la poca atención, o en palabras de Nacho Vilar el “ninguneo” con el que el sector de las Artes Escénicas se está encontrando por parte de “los políticos”.o de las supuestas Políticas Culturales de este país:
  - *“Es cierto que la crisis económica, tal y como la han denominado, podríamos discutir el término, está sirviendo de coartada para llegar a dismantelar estructuras culturales y poner en peligro el derecho a la ciudadanía a acceder de modo igualitario a la cultura y al conocimiento.” (Paulo Rodríguez)*
  - *“O irnos todos a Sudamérica. Que gracia me hizo cuando desde... cuando el director general del INAEM lo planteaba como una alternativa a la falta de trabajo aquí” (Nacho Vilar)*
  - *“Las... Subvenciones y el apoyo se le ha puesto el San Benito de que el apoyo a las artes, a la danza y a la creación, es un despilfarro, es un gasto superfluo... Sin embargo, cuando se hablan de empresas privadas, se habla de inversión en las cadenas de producción.” (Paulo Rodríguez)*
  - Con relación al sistema de ir a taquilla o “mixto”, Paulo Rodríguez opina que *“El tan... tan socorrido discurso de que se defiendan a taquilla, si no, no vale, es como decir a un enfermo, si tienes dinero te curas, sino te mueres. Empiezo a hartarme de ese discurso demagógico, usado en su mayoría por políticos sin ningún tipo de consideración con la cultura y con un desconocimiento profundo de la administración y del sistema cultural y los procesos de producción.”*
- Jose Luis Rivero habla del valor social que tiene la cultura y de responsabilidad en el sector: *“Pero eso también pasa por una mayor visibilidad del valor social que la cultura debe tener. Y ahí sí que como sector tenemos algo que decir y que aportar, porque lo cierto es que no lo hemos hecho. Lo cierto es que en época de bonanza, como nos iba bien, pues no pasaba nada... No había que pensar, ni reflexionar, en que podría pasar cuando no...cuando las vacas ya empezaran adelgazar”*
- En relación concreta a las Artes de calle, Nacho Vilar, se exige una *“mayor visibilidad a las Artes de Calle”*. Para esta cuestión se están llevando a cabo diferentes acciones como la creación de un Premio Max a esta disciplina, *“se le ha propuesto a la Red Nacional, a la Red Española de Teatros, el intento en concienciar a sus socios para que el inicio de temporada o el final, de ella contraten un espectáculo de calle”*, y las implicaciones de las Concejalías de Cultura, Festejos y Turismo para que con sus aportaciones puedan respaldar esta manifestación artística.
- En esta jornada, última de las realizadas por COFAE tras un año completo, también surge la misma inquietud que en el resto. La obligatoriedad a las compañías españolas de ser empresas y la inexistencia de formas jurídicas acorde con lo específico de su situación. En esta ocasión es Paulo Rodríguez quién lo plantea en los siguientes términos: *“Y también hemos confundido que los procesos de profesionalización de las compañías tendrían que ser igual que un proceso de industrialización. Y así como en países vecinos, existen, o casi todos los soportes de creadores son asociaciones, aquí nos hemos convertido en empresas todos y esto dificulta enormemente la movilidad.”*