

FICHA TÉCNICA:**PONENTES:**

Carmen Gallo
Representante de
Teatro de Sala

Manuel Iglesias
Representante del
Teatro de Calle

Alicia Soto
Representante de
Danza

Ana Gallego
Representante
Teatro Infantil y
Juvenil

Lola Correa
Representante de
Nuevos Formatos

MODERADOR:
Miguel Angel Perez

FECHA: Jueves 23
de Agosto de 2012

DURACIÓN ENCUENTRO:
1h:35m:21sg

CARMEN GALLO

Con una larga trayectoria dentro del mundo de las Artes Escénicas, Carmen Gallo ha sido fundadora de COFAE y exdirectora de FETEN.

Actualmente se dedica principalmente a la producción y distribución, en la compañía "Factoría Norte" de Asturias, donde además ejerce labores de dirección y dramaturgia en algunos de sus montajes.

CONCLUSIONES SOBRE LA TERCERA JORNADA COFAE: SECTOR / IDEAS, 2012-2013**FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN**

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 tercera Jornada en la Feria de Teatro de Castilla y León, 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 formación reglada en este País, se ha convertido en "anticuada", "decadente y aburrida". Cuando debería ser todo lo contrario, ya que en el ámbito cultural, tal y como señala Lola Correa, "una de sus bases más sólidas es la formación de profesionales".
 - A este respecto la representante de Teatro Infantil, Ana Gallego, indica la inexistencia de formación reglada aplicada al Teatro Infantil, mientras la no-reglada prolifera: "No hay seminarios sobre los textos dirigidos a la infancia, hay poca formación sobre cómo dirigirse a los niños y sobre formación específica. Por el contrario proliferan los talleres y cursos de teatro dirigidos a la infancia y la juventud."
 - Y Carmen Gallo lamenta "querer fundamentalmente asentarse a una silla y no seguir un poco con la..., con la savia, con las ganas que había de crear unas escuelas diferentes y de hacer que todo aquello por lo que habíamos soñado durante mucho tiempo".
 - Y por supuesto, Manuel Iglesias, representante del Teatro de Calle indica que: "No hay una formación específica para el teatro de calle. No se estudia en ningún sitio."
- Reivindicar la escuela como el lugar donde los más pequeños deben ejercer su derecho a acercarse a la cultura, a conocerla. "Lo ideal sería que la ciudadanía tuviera la oportunidad a lo largo de su vida académica de conocer las Artes Escénicas." "La programación escolar es una herramienta imprescindible para la democratización de la cultura." "La programación de campañas escolares es una garantía democrática que permite que los niños y jóvenes, cuya edad se incluye en la Enseñanza Obligatoria, puedan descubrir y frecuentar las artes escénicas"

CREACIÓN

- La creación como el "alma mater" de las Artes Escénicas. Ya que la creación "no se ve afectada por la crisis", sino "los espectáculos que los creadores quieren llevar a cabo." En palabras de Manuel Iglesias, la creación no se ha visto mermada, lo que ocurre es que "no hay donde exhibir, porque no hay productores que arriesguen cuando saben a ciencia cierta que se va a perder dinero".
- La posibilidad de que debido a la crisis "se agudice el ingenio". Esta expresión se vive con hastío por parte de los entrevistados "Estamos cansados, tal vez, en estos últimos tiempos, de decir que siempre que... que baja el, el... volumen económico, nuestra creatividad se incrementa. Yo creo que nuestra creatividad está."
- La creación como importante valor en nuestro país. Especialmente en la danza contemporánea y en la posibilidad de "residencias para bailarines y coreógrafos". Según Alicia Soto: "España se ha caracterizado y ha sido un valor que ha sido, bueno, ha sido algo muy valorado fuera"
- La dependencia de la creación con respecto a las subvenciones no parece que tenga una relación directa, pero sí existe un claro vínculo entre la creación y la demanda del público. Al menos en la opinión de Carmen Gallo.

MANUEL IGLESIAS

Diplomado universitario en educación infantil y catorce años en el teatro aficionado.

Es el Director - Gerente de Musical Sport Teatro desde 1995 y director del Festival Marteatrando.

Igualmente ejerce como productor de Spasmo Teatro de, Teatro de la Saca, Intrusión teatro y MST (Musical Sport Teatro) todas ellas localizadas en Salamanca.

Por último incluir sus labores como Vicepresidente de ARTESA (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León) y tesorero de ADGAE.

ALICIA SOTO

Directora, coreógrafa y bailarina de la Cía., Alicia Soto- Hojarasca, donde mezcla las artes escénicas hasta llegar a la multimedia: Video-Creación.

Diplomada en la Escuela Superior de Arte Dramático y danza Institut del Teatro en Barcelona. Se ha formado con maestros de renombre internacional.

Comienza en 1991 presentando su primera coreografía. Desde entonces ha creado y coreografiado 11 espectáculos, 2 de ellos nominados a los premios Max como espectáculo revelación.

También compagina la creación con la pedagogía.

PRODUCCIÓN

- Se propone la colaboración y la búsqueda de nuevas fórmulas que abaraten costes. Como la coproducción, la cogestión principalmente entre lo público y lo privado y la *“complicidad con nuevos agentes y nuevos espacios”*. Cooperativas.
- **“No se puede ir a taquillaje”**. Esta expresión, de una u otra manera aparece en todos los ponentes y en relación a todos los ámbitos a los que representan:
 - Carmen Gallo considera que no funcionan y recoge las palabras de Carlos Gil con las que señala sentirse *“absolutamente de acuerdo”*: *“Nuevo sistema de financiación, pretender que la sociedad civil sea quien financie y patrocine, es un engaño pernicioso, sería agotar la esperanza de hallar una solución de continuidad. La cultura no puede sostenerse a escote”*.
 - Las subvenciones pasan a tomar un segundo plano o a desaparecer, Alicia Soto reivindica que *“esta solución no serviría y en cualquier caso empeorará la situación porque el sector de la danza no puede subsistir sin estas necesidades económicas”*.
 - Desde el Teatro Alternativo abogan por: *“Implicar a las compañías y artistas en el proceso de ajuste, buscando entre todos la mejor forma de trabajar, aunque a mínimos, pero, con dignidad y sin perder ni tiempo ni dinero.”*
 - Por no mencionar el teatro de calle: *“En los tiempos en los que se habla de porcentajes a taquilla y nosotros tenemos la mala suerte de que la calle no tiene taquilla”*.
 - El Teatro Infantil tiene unos precios mínimos de taquilla.
- Es obligado **reducir en costes de producción**, expresado por Manuel Iglesias: *“Ahora estamos produciendo, pensando más en que todo lo que tenemos en la cabeza tiene que entrar en una furgoneta, la escenografía, la pirotecnia, la luz, el sonido, el vestuario, el atrezo, los actores, el técnico, etc...”* **Y se cuestiona sobre ¿Por qué aceptamos esta situación?** *“Para sobrevivir. Para competir con el que lo hizo antes que nosotros para seguir estando en el mercado en un coste ridículo y muy por debajo del verdadero valor que tenemos.”*
- Incluso renunciar a celebrar un Festival, como cuenta Lola Correa, directora del ALT, **¿Qué puede ocurrir? Y su respuesta creo que manifiesta lo que actualmente parece que está ocurriendo día a día y de forma generalizada: nada**. Protestas más o menos concurridas, más o menos continuadas, más o menos aisladas, con respuestas más o menos interesantes, reivindicativas, etc.. pero en definitiva si el ATL, que es un Festival asentado *“desaparece tampoco pasará nada y los únicos que perderán en todo esto serán los artistas y el público aunque minoritario”*.
- A las experiencias relacionadas con el Micromecenazgo no se les otorga demasiada confianza. Si bien funcionaron en el ALT de Vigo durante años: *“pequeñas empresitas, cafés, librerías de Vigo que... que colaboraban casi simbólicamente”* pero lo que principalmente lograban, esto era lo importante: *“comunicar en una ciudad lo que estaba pasando”*. Pero en cuanto aparecieron las Instituciones como la Xunta, etc... los pequeños comerciantes se retiraron.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN

- La necesidad de creación de públicos a través de la enseñanza más temprana. Es importante *“la inversión en el arte y en cultura”*, ya que principalmente *“ayuda a crear hábitos, por tanto espectadores del presente y del futuro”* y *“es imprescindible para asegurar el futuro de las artes escénicas dirigidas hacia la infancia.”* Ha comenzado la verdadera disminución de público en los teatros tanto públicos como privados, un problema a abordar.
- En relación a la exhibición Lola Correa reivindica el Teatro Alternativo, no sólo como un lenguaje diferente, sino también como una forma de *“utilizar espacios de exhibición que no tienen por qué ser siempre los grandes contenedores culturales, esos que se construyen sin la más mínima modestia y que más bien parecen, en la mayoría de los casos, un alarde político de ver quién la tiene más grande, y perdonad por la expresión. En Galicia tenemos un caso claro, con el ejemplo, la Ciudad de la Cultura”*.
- Carmen Gallo, nos invita a estar al tanto de un fenómeno que observa *“la censura”*. No una censura, *“a uso”* ya que se puede abordar cualquier tema, sino una *“censura política”*. *“Es una censura ideológica y es una censura económica y es una censura estética, por lo tanto es una censura política.”*
- Con respecto al sector de la Danza, Alicia Soto señala *“La incomunicación entre administración y el artista”* que ha derivado en *“la falta de programación de danza en los teatros, la debilidad y desaparición de compañías en estos últimos diez años...”*

ANA GALLEGO

Estudios superiores de Filología Alemana, además de una extensa formación en Teatro Infantil.

Autora del espectáculo "Quiero Dormir" además de coautora del espectáculo "Cuéntame un Cuento" y de dos espectáculos para bebés: MUUU... y OTTO.

También es responsable del premio Juan Cervera de investigación y del premio ASSITEJ de Teatro.

Ha sido Vicepresidenta de ASSITEJ-España durante diez años.

Es la actual presidenta de la asociación TE VEO y directora adjunta de los encuentros TE VEO desde 2009.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

- Existe una reivindicación común y es la de *"mejorar las relaciones internacionales entre instituciones y organismos oficiales que favorezcan el intercambio entre países y culturas diferentes."*
- En este ámbito, una de las ponentes, Lola Correa y, principalmente por la experiencia que le ha aportado su trabajo en el ALT de Vigo, denuncia que las relaciones internacionales establecidas durante años *"se han visto también afectadas por la sobriedad económica dejando a la deriva todo el esfuerzo que hemos hecho"*.
- Se destaca la labor de la Ferias en este ámbito, como plataformas de proyección internacional, señalando específicamente a la *"Fira de Tárrega"*.
- Una clara salida para el Teatro de Calle, que ya no puede sostener durante más tiempo que *"Cada vez hay menos programación de calle y la devaluación de los bolos ya no puede continuar. Tendremos que irnos fuera, a otros países. Internacionalización. Pero también están en crisis y contratar nuestros espectáculos les sale caro porque nosotros tenemos menos apoyo institucional que sus compañías."*

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

- La situación de las **Políticas Culturales** en España que tienen más que ver con los alardes que con las Artes Escénicas. Podemos observar una demanda generalizada en este sector en el que durante años se han construido *"grandes contenedores"* culturales sin precisamente pensar en su contenido.
- Igualmente Lola Correa denuncia la lucha que han tenido contra las **Políticas Culturales** impuestas por *"el político de turno"* que no responden a ningún criterio, más que al de *"resituar la situación, valga la redundancia, hacia sus propios intereses, que casi nunca coinciden con lo correcto"*. *"Capeando sobre la marcha los temporales políticos y tratando de convencer al político de turno, al concejal de turno de que el ALT era bueno para la ciudad"*.
- **La inexistencia de Políticas Culturales** en las Artes Escénicas durante los últimos años. Los anteriores a la crisis *"se ha hecho de todo, menos construir unos cimientos. Yo siempre decía, yo veía todo y decía, a mi me parece, como los fuegos artificiales, "fua" todo maravillosos, pero ¿Qué quedaba?"*
- La falta de profesionalización del sector y la necesidad de que esta situación se solvente. Así como exigir que se garantice la profesionalidad existente *"Nuevas normativas más adaptadas a la situación actual pero que no rebajen la profesionalización"*. Cuidar *"el acceso al mercado profesional de compañías no profesionales"*. El *"intrusismo que se está haciendo en muchos casos por algunas compañías que viene avaladas por sectores públicos importantes"*.
- La falta de formación de los técnicos y directivos de festivales y teatros con respecto a la danza, lo que claramente ha entorpecido su programación. Estamos en un país de tradición teatral y no dancística. Alicia Soto critica que le han llegado a decir: *"La gente dice, no... eh...a la gente no le gusta la danza"*
- La atomización del sector y la necesidad de *"liderazgo"* frente a ello.
- No olvidar la función social de las Artes Escénicas. Son necesarias y *"la cultura no es un lujo"*. A este respecto Carmen Gallo indica que deberían ser subvencionadas por todos los Ministerios a los que *"rinden servicios inestimables"*. Y para ello recoge una cita de Mnouchkine: *"Es notorio que somos útiles para la salud mental. Ayudamos a prevenir la delincuencia y la violencia. Somos eficaces contra la ignorancia. Somos portadores de la imagen honorable de nuestros países en el exterior. Por lo tanto somos indispensables a los ministerios de salud, de justicia, de interior, de educación, de turismo, de relaciones exteriores, sin olvidar, por supuesto, al de juventud, deportes, asuntos sociales y cultura. Que todos ellos nos apoyen. Gracias."*
- Existe una preocupación clara por parte de muchos de los ponentes por perder todo lo que hasta ahora había costado tanto conseguir y en lo que se había empleado tantos años y esfuerzos. *"La pena es que si dejamos que todo se destruya crearlo de nuevo va a ser misión imposible"* *"Dignifiquemos todo aquello que... que nosotros hemos luchado por conseguir y no mirar atrás ni para coger impulso."*
- La inexistencia del *"status de artista"* en nuestra sociedad obligados a ser empresarios. *"Crear el estatus de artista, que no tenemos en este país. Porque administrativamente no existimos. Existimos como empresarios, como empresas."* Y se necesitan profesionales que asuman esa tarea. Los artistas, los coreógrafos *"no tenemos la experiencia, no tenemos los estudios, nosotros nos dedicamos al mundo de la danza."*

LOLA CORREA

Desde hace doce años es directora del Festival das artes escénicas de Vigo ALT

Ha cursado estudios superiores de Dramaturgia y Estudios teatrales (ESAD Galicia) Filología Hispánica (UNED) y está titulada en francés e italiano.

Además de artista escénica (dramaturga y directora), da clases de expresión corporal y teatro a niños desde hace once años y a adolescentes desde hace dos con los que conjuntamente escribe las obras y trabajos escénicos que representan.