

dFERIA

2024

MARTXOA
11-14
MARZO

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

XXX. ARTE ESZENIKOEN FERIA
FERIA DE ARTES ESCÉNICAS

MAHAIAK

MESAS

Ane Pikaza

Antolatzailea / Organizador

Babesleak / Patrocinadores

Laguntzaileak / Colaboradores

dferia.eus

ENCUENTRO MIRADAS CRUZADAS LAS ARTES ESCÉNICAS EN ACCIÓN CONCLUSIONES

“El teatro, patrimonio y herencia común en la era de la inteligencia artificial”, con el moderador **Ramiro Osorio**, Director del Teatro Mayor de Bogotá y los siguientes participantes: **Ana Graciani**, Dramaturga y Directora institucional de artes escénicas en SGAE, **Gianni Forte**, Biennale de Venezia, **Santiago Herrero**, Director Cultural AECID, **Jesús Cimarro**, Presidente de Pentación, **Gonzalo Ubani**, Director del Teatro Cuyás y **Paco Negro**, Director de escena.

Y “¿Por qué es necesario programar danza?”, con la coreógrafa **María Pagés** como moderadora y los siguientes participantes: **Daniel Abreu**, coreógrafo, **Iratxe Ansa**, coreógrafa, **Goyo Montero**, coreógrafo, **Patricia Guerrero**, Directora del Ballet Flamenco de Andalucía y **Paraskevi Tektonidou**, Festival de Atenas.

Este encuentro dirigido por el catedrático de literatura española, poeta y dramaturgo **El Arbi El Harti** y organizado en el marco de **dFERIA**, por el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada y Donostia Kultura, en el Teatro Victoria Eugenia, ha reunido personalidades provenientes del mundo del teatro y la danza con el fin de defender las artes vivas en un mundo donde éstas, se entrelazan de maneras fascinantes. Las artes no solo capturan la esencia humana, sino que también inspiran y enriquecen a otras disciplinas artísticas, en tal sentido, se reúnen con el fin común de defender su futuro y todo lo que implica, resguardando sus tres elementos esenciales: el escenario, la interpretación y el público; siempre contando con aliados como **dFERIA**, valorando el esfuerzo de cada uno.

Los participantes de la mesa de reflexión sobre el teatro le dan forma a la dinámica, globalizando en líneas generales el ámbito escénico, partiendo de la proposición de una sociedad dinámica.

Ahora bien, pese a las responsabilidades que exige una sociedad dinámica y cambiante, donde todo es distópico o ficticio, debemos reflexionar, ¿*Para qué hacemos teatro?* Entre pandemias, dolores infinitos, en fin, una sociedad limitada en un mundo difícil de arreglar, lo esencial por hacer bajo esta premisa, se enmarca en cinco (5) ideas para reflexionar sobre las artes escénicas, como un acontecimiento entre el público y los artistas, para combatir la monotonía diaria de una sociedad controvertida:

1. Definir qué modelo deseamos darles a estas instituciones que dirigimos: sostenibilidad financiera, social y ambiental; otorgándole valor a un teatro totalmente verde, una iniciativa en la búsqueda de un espacio artístico, interactivo y diferente, pero sobre todo, amable con el medio ambiente.

2. Permitir espacios de creación y desarrollo del pensamiento que impacten a nuevos ciudadanos. De esta forma, el teatro cumple una función social al dar voz a problemáticas que, generalmente, son ignoradas o invisibilizadas ante el mundo.
3. Darles reconocimiento a los espacios de artes esenciales según lo establece la UNESCO. Son dos tipos: como un elemento cultural donde se reconozcan las tradiciones, expresiones orales y los usos sociales; y toda la herencia cultural de las regiones.
4. Reflexionar cómo las artes escénicas nos llevan a la construcción de la verdad, impactando así en las condiciones de equidad en los bienes y servicios culturales.
5. Intentar a través de estas condiciones de las artes, crear un ambiente de paz y diálogo, ya que *no hay futuro si no hay verdad*.

Para los escenarios, teatros y producciones españolas, surge una problemática acerca de la adaptación de estos, por su estructura y la incompatibilidad entre lo histórico y el establecimiento de espacios sustentables en beneficio del medio ambiente.

Adecuar dichos entornos, tiene un coste en pro de la sostenibilidad y la eficiencia en torno al ahorro energético. En primer orden, se propone un lenguaje revolucionario, cuyo sector debe ser gestionado a través de un pacto en conjunto con los poderes públicos para su aplicación. La transición debe ser urgente e inmediata, el rol de los espacios del arte deben ser *ejemplares* de cara a nuestra sociedad.

Actualmente, existe una controversia acerca de cómo se destruyen años de arquitectura histórica, para darle sustentabilidad a esta idea conservacionista. Asimismo, este modelo exige que los teatros de los nuevos tiempos se enraícen en la comunidad, donde ésta participe de manera activa y consciente sobre las artes escénicas. Los espacios deben estar abiertos al público.

Entonces, las interrogantes serían: *¿Cómo hacer teatro, llenarlo de risa, de llanto y de la trasmisión de la verdad, desde la grieta y las heridas de la sociedad?*... El género es el vehículo que lo lleva, sin duda. Surge así un cuestionamiento: *¿qué criterio tienen los programadores ó productores, para hacer de las artes escénicas una fuerza viva? ¿Qué queremos contar? ¿Debemos escuchar a la sociedad? ¿Debemos dejar solo a la cabeza pensante-racional, para crear lo que queremos transmitir? La responsabilidad es enorme.*

Estamos viviendo en un mundo donde la productividad es el camino que priva los impulsos de la creatividad, desde la pandemia, se le ha restado importancia a la cultura y la educación por no ser indispensables, entonces desde esta perspectiva, se genera una duda como artista: *¿Cuán importante es el teatro y por qué la cultura y la creación no son llamados indispensables y necesarios? ¿Cuán importante es el teatro como punto de creación? ¿Cómo tomar acciones para que el teatro contemporáneo pueda ser necesario?*

¿Cómo podemos alcanzar el logro de proyectos teatrales de difícil realización? El teatro ahora mismo es un escenario como el Caballo de Troya, cuyos artistas desafían y exploran ideas, crean y recrean ese mundo imaginario enlazado a lo utópico.

"El teatro puede inventar una plataforma para mover, inspirar y criticar la realidad". Este alegato define al mismo como un espacio para defender dinámicas de poder, para diversificar la oferta de propuestas para todos los públicos, lenguajes, disciplinas, así como la representación de la igualdad.

Los proyectos teatrales itinerantes exigen una dinámica de paridad donde los dramaturgos y directores demandan la participación de un 50/50 de hombres y mujeres; por otra parte, esta sociedad cambiante exige un modelo mixto donde se le dé voz a la eclosión existente de producciones escritas por mujeres. Esta última, cobra más vigencia en las artes escénicas, exigiendo así la participación de lo público y lo privado, cuyas reglas estén claras de ambas partes. Asimismo, debe existir una corresponsabilidad adaptada al desarrollo rápido de los nuevos tiempos, bajo la premisa de mayores inversiones creando una red de bases comunicantes pese al ordenamiento territorial.

En conclusión, a las interrogantes y expectativas, los participantes proponen:

- Reivindicar el movimiento ecologista.
- Paridad en las producciones (modelo mixto).
- Apoyar a los jóvenes emergentes y rentabilizar mejor el talento.
- Hacer turismo cultural en la España vaciada, al mismo tiempo llevar el teatro a escenarios accesibles y convergentes.
- Revisar las ODS.
- Sostenibilidad en las producciones teatrales

El teatro fue el último arte que entró en la modernidad, tomando en cuenta que es heredero de un concepto decimonónico que le ha costado compaginar el *para qué sirve* y cómo se hace rentable, este nos exige una reflexión en torno a su supervivencia y la necesidad de abrirse al público y hacerlos vivir una conexión única.

Los profesionales del sector, invitados a **la mesa de trabajo de danza** el día 10 de marzo del 2024, parten de la idea que, para mantener la llama viva de la danza como expresión del arte, se debe centrar su análisis en las dificultades que enfrenta para mejorarlas y seguir la idea utópica del ser humano que le da voz al lenguaje del cuerpo en movimiento.

Partiendo de que somos seres utópicos, que mantenemos la llama de la danza ardiendo como expresión del arte, ésta enfrenta dificultades en España cuya proyección y reconocimiento no se corresponde con los derechos y ayudas a las compañías. El tejido de la danza es irregular, este sigue teniendo dificultades para encontrar su espacio en la programación. Tomaremos en cuenta datos para corroborar este deterioro. En España, durante el año 1999 se realizaron 4.362 funciones de danza y como dato reciente, en el 2022 se realizaron 1.820. Entonces, nos surge una interrogante: *¿Por qué programar danza?* Se nos está vaciando el mundo de la creación, producción y distribución y por último la promoción, estos factores podrían dar respuesta a la interrogante y se abren nuevas expectativas y dudas, tales como: *¿Conocemos la danza como profesión y sus matices?*, entonces debemos definir la danza en el sentido práctico para desembocar la situación actual:

- Es una necesidad y un medio de comunicación de arte no verbal.
- Forma parte de la identidad cultural de las regiones.
- Representa la identidad corporal y social.
- Habla de la diversidad y el folklore.
- Es un estilo de vida donde el bailarín es un superviviente que va más allá de la razón y el compromiso y el amor al arte.

¿Cómo hacer conocer la danza para engancharla a la sociedad? Debe haber una rutina para resaltar su arte vinculándolo con el público, creando una conexión entre los artistas, y los espectadores, además de crear una estructura estable como compañía sólida que programen danzas. Sin embargo, lastimosamente, esto depende de estructuras jurídicas burocráticas que la desvinculan de la cultura.

Pese al nivel artístico en España, no existe un pacto de Estado y un marco regulador de la cultura, carecemos de estructuras que impiden el crecimiento de esta; así mismo, las estructuras políticas afectan el desarrollo de la danza ya que no entiende la cultura como un bien de todos sino con fines políticos. En general, en el país no existe una transformación cultural potente que se nutra de la danza en sí misma para ir creando y llegar así más profundo en el público. En fin, el sistema está agotado y enfermo, es labor de los creadores como sector replantear el sistema y adaptarlo a las necesidades actuales.

La danza se ha convertido en una forma de hacer arte superviviente, ya que nos hemos adaptado al sistema y hemos perdido auge. En Europa existe una realidad en general, se han disminuido las presentaciones, lo que encarece el desarrollo de ésta.

Para dar a conocer la danza desde lo educativo en todos los niveles, debemos:

- Insistir en patrocinadores activos
- Llevar la danza a públicos divergentes, despertar el interés con espectadores diferentes
- Crear nuevos espectadores en las escuelas, lo que exige un equilibrio programático de cara al público.
- Crear campos de investigación de la danza.
- Crear un discurso que sustituya; queremos ser modernos y cambiar las formas de hacer las cosas.
- Instaurar la danza en lo pedagógico, tomando en cuenta, como arte único en el *currículum*, separarlo de otras artes al momento de impartirlas, para que se enraíce desde la infancia.
- Crear presupuestos desde las instituciones públicas y privadas para los bailarines con contratos establecidos y salarios dignos.
- Instaurar la danza como un agente de cambio y valores intrínsecos del ser humano.
- Trabajar con un solo objetivo: identidad y continuidad para darle vigencia al futuro de la danza.
- Crear estrategias de marketing para escuelas de danza y compañías.
- Crear jornadas de puertas abiertas de inscripción para nuevos artistas de la danza.
- Crear un sistema de ayuda donde se puedan planificar eventos con presupuestos sostenibles en el tiempo.
- Establecer equilibrio y continuidad en la estructura programática en los eventos de danza.

“La danza del futuro no tiene fronteras, viene para abrir camino a nuevas formas escénicas, que provoca de todo menos indiferencia; es una invitación, una apelación a la colaboración con otros cuerpos”, para mantenerla debemos conectarla con un mundo real, enfrentando los riesgos y la pérdida de vigencia de esta, allí radica el reto de todos.