

Conferencia de **Toni González**

Conejero Cultural

"EL MERCADO INTERNACIONAL DE LAS ARTES DE CALLE"

"Egunon, buenos días, bon dia a tothom". Muchas gracias a la organización de Artekale por invitarme, porque ahora llevo unos años apartado de las artes de la calle y para mí es una alegría poder reencontrarme con gente, viejos amigos y conocidos. Desgraciadamente (o no.....) mi trayectoria está yendo por otros derroteros y bueno, todo es bueno y bienvenido. Pero hay una experiencia que he estado recogiendo durante muchos años, sobre todo a nivel internacional y creo que vale la pena compartirla y que otra gente pueda tomar el bastón de las relaciones de la cooperación, a todos los niveles: la cooperación regional, nacional e internacional. Creo que lo más interesante, y lo que a mí más me ha aportado en mi carrera profesional, es estar con gente diferente, compartir experiencias, conocer qué hacen los otros; que me expliquen que se está haciendo, en otras condiciones, en otros momentos, en otras situaciones políticas, administrativas..... y la grandeza está en poder trabajar con esta gente y decir -"vamos a hacer cosas juntos... ¡qué bien!... y yo desde Barcelona y tú... desde Bilbao, o desde París, o desde Melbourne"; por qué ahora es relativamente fácil comunicarse. Yo creo que vale la pena. O sea, lo que voy hacer es venderos un poco la moto de la cooperación cultural como uno de los temas que a mí más me ha aportado, que más me han enriquecido y creo que a todo el mundo le puede enriquecer... porque abrir es interesante... abrir la cabeza, abrir el espíritu, el corazón... y proyectarlo. Entonces, cuando nos quedamos aquí encerrados, en nuestros territorios, en nuestros mundos profesionales y artísticos de la gente de nuestro entorno... entonces yo creo que nos perdemos mucho. Nuestro entorno, nuestra entidad tiene mucho valor pero también lo tiene el saber qué están haciendo otros en otros lugares del planeta.

Así que, me han propuesto hablar de mercados..... hace 20 años sí que quería hablar de los mercados internacionales... hasta publiqué libros cuando estaba en la Feria de Tárrega el primero creo que se llamaba "El arte del mercadeo en el teatro" y después... "Promoción y Venta de Espectáculos", un manual para vender y comprar en las ferias de espectáculos. Aquella era una época que había que hacerlo. Yo venía del mundo de la ingeniería y pensaba que había que aplicar criterios de marketing a la gestión cultural y a la gestión del teatro sino aquí nos íbamos a quedar cuatro chalados... y costó entrar... pero como decía Eulalia Blanco ayer "¡esto ya está

integrado!"... gracias a Dios, ahora, vamos a hablar de otras cosas, volvamos a hablar de arte, como hablamos en los 80, de arte y de creación. A mí parece que ya no tiene ningún interés hablar del mercado internacional, lo interesante es hablar de cooperación internacional; la cooperación internacional es un concepto mucho más amplio.

En estos momentos en Europa coexisten estos dos discursos preponderantes, en cierta manera, un poco contrapuestos: el de mercaderar y el de cooperar. ¿Qué es mercaderar?, pues yo voy por el mundo vendiendo mis productos a cambio de unos ingresos; así se permite la subsistencia de compañías y artistas, que es francamente importante. Cooperar, quizás, va más lejos; incluye mercaderar... porque no; en el fondo y al final también vendes productos. Pero implica más cosas y en el sector cultural, creo que nos tenemos que distanciar del sector mercantil, del sector de la economía global; tenemos que tener un criterio, tenemos que tener un discurso que no sea el de comprar y vender que nos están metiendo los medios de comunicación... nosotros somos del mundo de la cultura... ¡vamos a aportar alguna cosa diferente! Y creo que la cooperación es lo que nos puede distinguir, lo que nos puede hacer mantener nuestras señas de identidad en este mundo globalizado. Vender y comprar no lo es todo en las relaciones internacionales y por esto yo quería desarrollar este aspecto.

Os pongo fotos para que den un poco de colorcillo... todas las fotos tienen algo que ver con lo que estoy hablando... está, por ejemplo, hablando de la internacionalización, es la plaza de Londres tan emblemática... es Trafalgar Square... y presenta un momento de una programación de artes de la calle que hacen todos los veranos, cada fin de semana... Me parece que haber llegado las artes de calle a uno de los puntos emblemáticos de Europa como es la plaza de Trafalgar Square es toda una hazaña. Esta otra foto es de los "Arquitects of Air", que muchos conocéis y que hacen unas estructuras de aire, de globos en forma de laberintos. En este punto quería manifestar que meterse en una actividad internacional no es una tarea fácil pero, simplemente, hay que seguir el camino como cuando te metes en una de las estructuras de "Arquitects of Air" y sí, son unos caminos laberínticos pero llenos de colores, cada uno tiene su gracia, su color y sus ruidos; sus especificidades. Esto es lo que tienen los circuitos hay que entrar, hay que meterse, pero, de una manera segura, no de cualquier manera.

Podemos afirmar que hay tres cosas importantes antes de emprender la marcha, antes de hacer la maleta; hay que tener estos tres puntos claros: definir las propias ambiciones, que queremos, que buscamos... cada uno como personas buscaremos cosas diferentes... como instituciones, como entidades, como organizaciones... ¿qué es lo que estamos buscando?. En segundo lugar, entender los sistemas culturales de otros países, saber cómo funcionan y, como gente de la cultura

que somos, tratar de entender los modelos culturales que cada uno de los países tiene, porque son diferentes. Y luego, sobre todo, hay que conocer las estructuras de las artes de la calle, los circuitos, los centros, donde se están desarrollando las artes de la calle.

¿Cuáles son las ambiciones de los programadores? ¿Qué busca un programador? Pues yo creo que el programador puede buscar y encontrar en el extranjero... innovación. Proyectos nuevos, ideas, maneras de hacer las artes, creadores... fuera de aquí se están haciendo muchas cosas... mejor o peor, pero se están haciendo otras cosas... y hay gente que está funcionando muy bien, y mucho talento que está innovando, hay muchos caminos artísticos nuevos por descubrir. ¿Cuáles son las líneas artísticas que hoy en día están definiéndose en Europa? Aquí la historia del arte se para siempre en el siglo XX, en la historia del teatro, los más avanzados acaban en Pina Bausch... y no, no; ahora mismo se están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando vi por primera vez el espectáculo de Komplex-kapharnaum "SquarE", en "Aurillac", se me abrieron los ojos a una nueva manera de entender las artes de la calle, de una forma participativa, usando las nuevas tecnologías, vinculada realmente a la gente, los vecinos, con sus problemas y sus vidas.

El programador busca también buenas prácticas, porque en los festivales... las programaciones... lo más sencillo es hacer una lista de espectáculos ¿quién no hace una lista de espectáculos?... ponemos a Hortzmuga, a Transe Express...y, seguro que tenemos un exitazo. Lo que tiene que hacer un programador es desarrollar una acción cultural a partir de esta programación. Tiene la posibilidad de invitar artistas o espectáculos a su ciudad y entonces, a partir de aquí, vendrían lo que llamo buenas prácticas. Estas, por ejemplo, se están desarrollando muchísimos en los festivales del Reino Unido, en festivales como, el Festival de Londres, el "LIFT", "London International Festival of Theatre". Un artista va a Londres a trabajar al LIFT y va a estar trabajando durante una semana a tope, va a trabajar con colectivos, hacer cursillos, talleres. Va a viajar a Londres para hacer un intercambio y después, claro, para presentar su espectáculo.

Sigamos... el programador, puede conocer otros programadores, puede conocer otros proyectos artísticos y puede ponerse en acuerdo con otros programadores para hacer proyectos de coproducción. El programador como tal, puede tomar la iniciativa a la hora de potenciar el desarrollo de algo que falta, algo, puede tomar el rol de director artístico con otros directores artísticos de festivales y potenciar una cierta creatividad nueva. Esto en las redes que se han creado de programadores se está dando y es el objetivo de "In Situ" y "Eunetstar", que son dos redes de programadores con apoyos de la Comisión Europea del programa Cultura 2000. Otro lugar al que el programador puede ir, y que para mí es uno de los sitios donde he aprendido más a pensar y a reflexionar es el "IETM", "Informal European Theatre Meeting", que es una reunión de

profesionales, no sólo programadores, sino también de artistas, compañías e instituciones públicas; que se reúnen dos veces al año en dos ciudades diferentes Europa y donde se encuentran, hablan, debaten... me parece un lugar extraordinario.

Pasemos a las ambiciones del artista. El artista como tal también tiene que viajar, y también tiene que ir a buscar inspiración; lo mismo que el programador... se hacen cosas nuevas, diferentes... A mí el festival que más me ha enseñado, aunque aquí hay mucha gente que diga lo contrario, es el festival de "Aurillac". El festival "oficial" de "Aurillac"; el festival off no interesa. "Aurillac" tiene dos cosas... un festival muy pequeñito pero que tiene mucha calidad, donde puede haber 10 o 12 producciones nuevas cada año de la mejor que se da en Francia y del extranjero; y después hay 300 compañías más de lo más variado en el Off. Otro ejemplo de lugar de inspiración artístico es el "Festival de Greenwich" en Londres, por estos nuevos proyectos que trabajan con las diferentes comunidades de inmigrantes de Londres.

¿El artista qué se encuentra cuando va afuera? Los artistas encuentran públicos diferentes. Normalmente el artista confronta su obra con el público de su entorno, y como artista y creador obtiene unos resultados pero con un público diferente los resultados serán otros; y aquí está el reto: trabajar para otros públicos, el mundo es muy grande y los públicos son enormes... ¿cómo responden otros públicos? ¿Por qué responden así otros públicos? Me parece fascinante el artista que va de extranjero y escucha cómo responde el público.

Oliver ha hablado mucho de las residencias y del acompañamiento; aquí el acompañamiento no sabemos lo que es, desgraciadamente. Pero en Francia, los artistas de aquí tienen grandes oportunidades... a menudo me comentan los que dirigen los centros de producción, los lugares de fabricación franceses y me dicen que aceptarían a artistas españoles, perfectamente, siempre que haya unos ciertos acuerdos. El acompañamiento se da en los centros de creación y residencia que tienen una dirección artística fuerte... hay un director artístico y después unos equipos técnicos y administrativos también fuertes, de manera que cuando una compañía va a allí, se le acompaña en el proceso creativo. Por ejemplo, se les ayuda a encontrar otros artistas, en fabricar artefactos y se les enseña también, es como una formación posterior; se les hacen sus planes administrativos, sus planes de empresa, sus balances bien hechos, planes de marketing bien hechos y para las cuestiones técnicas están los equipos técnicos trabajando con la compañía... esto es el acompañamiento... . Además, se les busca circuitos y se les ayuda a entrar en el mercado. Quien dirige el centro es gente experta, son gente experta... estos transmiten su experiencia.

¿Cuales son las expectativas de las compañías en salir afuera? Pues, principalmente, vender bolos... si no vemos más lejos, pues, por lo menos, vender... estoy haciendo coña de algo muy serio, que es la subsistencia. Hombre, si hubiese más subvenciones aquí como las hay en Francia no haría falta estar tan pendiente de sobrevivir... se podrían hacer otras cosas.

En Europa prácticamente no existen ferias como las entendemos aquí. En general, los festivales funcionan como ferias, estos, además, son puros puntos de encuentro que desarrollan una estructura tipo feria. Los sectores artísticos no quieren llamarlas ferias, porque es muy mercantil; pero en realidad son ferias como aquí. La diferencia es que los programas artísticos suelen ser de primer nivel. Para mí, las ferias francesas más importantes son el festival de "Aurillac", "Châlon sur Saône" y "Soteville". "Chalon" como feria me parece la más interesante, porque no está tan masificada como "Aurillac", por lo tanto "Chalon" ofrece como mucha más posibilidad de encuentro con los profesionales. "Chalon" es más tranquilo, quien quiera empezar una relación internacional le recomendaría "Chalon". Por su parte, en Inglaterra se han creado algunas ferias interesantes. En Manchester, X-Trax ha funcionado durante varios años, aunque con una periodicidad irregular.

Las compañías en su tránsito internacional también se pueden favorecer, al igual que los artistas individuales, de los espacios de creación de otras compañías y institucionales, que campan por doquier en Europa. Se trata de laboratorios de creación o espacios de producción donde puede investigar o producir su propio espectáculo.

Queremos salir fuera, pero ¿cómo salimos fuera?... como nos vestimos, que gorro nos ponemos, porque a veces hay gente que se confunde cuando sale. Por un lado, hay que tener en cuenta que es lo que valoran de nosotros los de fuera, ¿qué buscan los de fuera en nosotros?. Por un lado interesa el talento, evidentemente, la gente que tiene talento se va a abrir un camino internacional. Lo que pasa es que talento hay poquito. También interesa la identidad, parece una cosa básica, yo creo en la internacionalización, en un mundo de cooperación internacional, pero hay otros yoes con toda mis identidades que son amplias... yo soy catalán, pero no soy catalán de Barcelona, soy catalán casi que Valencia... de Tortosa, tengo mi singularidad. Los artistas, como artistas tenéis vuestra identidad, vuestra manera de hacer y esto es lo que valoran afuera, que cada uno tenga su propio yo, su identidad... vienes de un sitio y lo estas mostrando. La identidad está muy relacionada con la personalidad, también de los artistas y los programadores... yo vengo de un sitio pero también soy yo y estoy defendiendo mi proyecto. Son mis proyectos tan válidos como los de otro... y voy a defender mi proyecto y no tendré complejos de nada... porque al ponernos a hablar somos iguales. En general el español sale a Europa muy acomplejado... el problema se hace más grave al no saber idiomas, esto acompleja un montón... ahora Zapatero va a dar 1000 euros a los

jóvenes para estudiar inglés, que todo el mundo los coja porque hay que estudiar inglés. Así, hay que ir con la propia personalidad y sin miedo... ir con nuestra identidad y nuestra manera de hacer y defenderla; cómo va "Xarxa". Por último, hay que evitar los estereotipos de la españolidad. Hay una compañía inglesa que se llama "Martínez y Fábregas"... compañía inglesa con su sombrero mexicano... que se dedica a hacer el estereotipo español... ¡un desastre!... vende mucho, pero culturalmente me parece uno de los desastres más grandes.

Ahora empezaremos a hablar de modelos, de países. Como modelos yo quería desarrollar un poquito los modelos de Francia, Holanda y el Reino Unido. Éstos son tres modelos diferenciados que están aportando algo nuevo a nivel creativo y a nivel de políticas culturales. Respecto a Francia, me va muy bien este elefante de la "Royal de Luxe" (en la pantalla) para definirla. Francia es esto, la elegancia, el dinero, el presupuesto. En realidad lo que quiero decir es que este elefante representa... algo muy grande, muy claro, pero que está vacío por dentro. No quiero abrir polémica pero he dicho que sería subjetivo. Francia me parece el gran país de las políticas, pero a nivel creativo está estancado. Creo que se han hecho cosas creativas importantes en Francia, pero el listón se ha pasado a Holanda y al Reino Unido. En estos momentos, es en estos países donde se están haciendo cosas nuevas, más pequeñas, sin tanto dinero, pero donde hay una vida creativa interesante. De todas maneras, en Francia el arte de la calle está reconocido como tal desde hace muchísimos años, y por esto hay unas políticas claras de defensa de las artes de calle y de su protección. En Francia, a diferencia del Reino Unido, la situación del artista y el arte es muy ventajosa. En Francia el artista se coloca en el centro de las políticas culturales,... se trabaja, se piensa con la visión de protegerlo y ayudarlo... todas las políticas van a defender el trabajo del artista y a su persona. Por esto, el estatuto del artista en Francia es el más potente que hay en Europa.

El Reino Unido es otro modelo, es otra manera en que se están desarrollando las artes de calle en Europa. Del Reino Unido lo que destaca es su política de participación. La política cultural del Reino Unido es una política social; es una política que podríamos definir como instrumental para el desarrollo y la cohesión social. Por eso han venido tantos ingleses a los festivales de calle (principalmente a Tárrega) porque el modelo nuestro les interesa mucho, el modelo de fiesta, de complicidades con el público. Y así, en Inglaterra se están desarrollando sobre todo los Carnavales y las Melas, que son fiestas tradicionales hindúes, las cuales las han adaptado de las comunidades hindúes y las han implantado en las diferentes ciudades.

El modelo holandés es el modelo de la innovación a nivel creativo. Me cuesta entender su trabajo porque está a años luz del criterio estético latino. En confianza, no se entiende nada, son

creadores conceptuales que están lejísimos de nosotros. De todas maneras a la larga lo acabas captando y descubres la profundidad de su trabajo. Y a nivel de las artes de la calle, está lo que llaman "Site Specific"... que son espectáculos que se producen para espacios concretos. En este aspecto el festival más interesante es el de Oerol que os lo recomiendo... El festival tiene lugar en una isla, en toda una isla; en donde hay 50.000 habitantes, una isla que puede tener 25 Km como máximo y dónde vas en bicicleta y vas visitando. Oerol me parece de una creatividad desbordante.

Para acabar, tres frases lapidarias: hay que salir con la mentalidad de aprender, esto me parece básico... no vayamos a enseñar nada a nadie, aunque tengamos la capacidad de hacerlo. Recibirás tanto como des, si vas a vender sin aportar nada a cambio, no vas a vender nada y menos ahora en un mundo de cooperación... hay que compartir en las dos direcciones. Y una frase de la directora del festival de Bruselas, "si cierras todas las ventanas y las puertas, una casa comienza rápidamente a oler". Muchas gracias.