

Conferencia de **Tomás Ibañez**

Compañía Visitants - Presidente de la FAETEDA

“REFLESIÓN ESTRATÉGICA EN LAS ARTES DE CALLE: NECESIDADES EN LA CREACIÓN, LA DISTRIBUCIÓN Y EN LA EXHIBICIÓN”

"Lo primero, buenos días a todos. Y, evidentemente, felicitar a la organización de estos encuentros porque realmente es un punto importante para desarrollar todo nuestro trabajo, y para poder así el futuro en lo que respecta a las artes de calle. Mi más sincera enhorabuena a los organizadores y a los que facilita el que esto pueda funcionar.

Os voy a dar un poco la chapa con varios temas, voy a empezar hablando sobre el asociacionismo. Como todos sabéis, España está dividida por comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma tenemos una asociación de empresas de teatro, y la mayoría de ellas están organizadas por la *Federación Nacional de Empresas Productoras de Teatro*, dígase, "FAETEDA". Empiezo a hablar de este tema porque en FAETEDA, que agrupa a 12 autonomías, que agrupa a 14 asociaciones más de 300 compañías y da trabajo a unas 4500 personas. Digo, para que nos hagamos un poco la idea que la magnitud de lo que es la Federación, la representación de compañías y de artistas específicos de calle es muy pequeña; estamos hablando de una proporción de 15 compañías, incluyendo aquellas que hacen sala y calle, que no son específicas de calle, las que están representadas dentro de FAETEDA. Esto nos lleva a plantearnos, que en la propia asociación, en la propia FAETEDA, la distribución de la organización en la junta directiva están representadas todas las comunidades autónomas y diferentes tipos de compañías con diferentes problemáticas, en estas compañías y productoras grandes a compañías pequeñas o incluso compañías que hacen teatro infantil. Esto se creó de esta manera, y funciona de esta manera para que no haya descompensaciones a la hora de afrontar todas las actividades. El problema es que no hay ningún representante, en esta junta directiva, de las artes de calle y esto nos lleva a los primeros problemas, en los asuntos generales del estado no tenemos a ninguna persona que pueda defender nuestros intereses directamente la junta directiva, se tiene que hacer a través de las asociaciones; con lo cual, el proceso es más lento y la incidencia en FAETEDA es menor. Eso no quiere decir que se nos abandone pero... porque FAETEDA tiene muchos cometidos, por ejemplo, uno que está ahora en marcha, importantísimo, es la reducción del IVA... conseguir que se reduzca del IVA del 16% al 7%, me consta que ya se han tenido algunas reuniones con la ministra de cultura, y se está pendiente de una reunión con el ministro de economía para afrontar el tema a otro nivel. Lo que quiere decir es que esto es un trabajo lento

pero que llegará un momento en que se los esperemos se consiga. Otra de las actividades que tiene *FAETEDA* es la implicación en la feria "*MercaArtes*". Y luego también es la encargada de negociar con el Ministerio de Cultura en las órdenes de subvenciones y ayudas, que es una cosa que realmente a nosotros nos afecta muchísimo porque la mayor parte de las subvenciones del ministerio no podemos optar, especialmente a las versiones más suculentas; sencillamente, porque no trabajamos en la red de teatros nacionales, y porque nos vamos a hacer 300 funciones en un año, evidentemente, por nuestra especialidad no vamos a hacer temporada, ni vamos a duplicar fechas el mismo día, y todo este tipo de cosas. Lo que quiere decir, que en ese sentido, estamos en clara desventaja, digamos, con las artes escénicas de sala incluso con la danza. Por otra parte, nos lleva a la que necesitemos y tengamos la necesidad de que las compañías se federen, que las compañías estén asociadas porque no todas las compañías que hacen calle están asociadas, es más bien poca la gente que está asociada y necesitamos hacer presión de una forma clara y contundente, por cuestiones que luego van a favorecer el desarrollo propio de la profesión.

Voy a pasar el siguiente tema, que es la política de subvenciones de cada autonomía. Por norma general, en las órdenes, estamos... competimos en igualdad de condiciones que las compañías de sala o del resto de las artes escénicas. Lo único que ocurre es que, y esto es a nivel general, no solamente al teatro de calle sino también a todas las artes escénicas... para tener buenas subvenciones, para que tu apoyo sea realmente interesante, debe realizar una producción anual, sino la tiene y accedes sólo a giras, evidentemente, tu subvención se reduce considerablemente. Esto es un dato importante que debe tener en cuenta, porque luego cuando hablemos de los mercados va haber una consecuencia directa, esto tiene una consecuencia directa de los mercados y en la oferta que dispara los mercados todos los años. Esta es una cuestión, la de las subvenciones y la obligación de producir un espectáculo cada año, nos lleva a problemas concretos dentro de las compañías. El más evidente es el ritmo frenético que tenemos que llevar a la hora de trabajar, tenemos que estar produciendo todos los años al mismo que tenemos que realizar las funciones, y al mismo tiempo que tenemos que estar creando inmediatamente el siguiente espectáculo con lo cual el ritmo de las compañías profesionales es, realmente, frenético y considerablemente perjudicial para los resultados artísticos y para la salud de los artistas y productores. También con lo que respecta al mercado, evidentemente, también nos lleva a un problema grave de saturación de producto. Estamos saturando todos los años con muchas producciones para el mercado que tenemos realmente, no somos muchos los que hacemos calle pero tampoco son muchos los espacios en los que trabajamos, es decir, la programación habitual de calle se realiza en ferias y festejos; y luego, en los festivales y ferias específicos. Ocasionalmente también trabajamos en la semana del libro, la semana cultural en el día de la mujer... Etcétera, con programaciones muy concretas metidas dentro de un abanico

mucho más amplio. Esto nos lleva a las compañías... tiene una repercusión enorme a la hora de decidir qué tipo de trabajos hacemos, porque, evidentemente, un tema de los que se habló ayer... ¿dónde están los mensajes?... y por qué el teatro de calle cada vez más tiende a ser más festivo, más ligero, con unos mensajes más diluidos... pues evidentemente tiene una consecuencia directa por donde vamos a representar nuestros espectáculos, todas las compañías somos conscientes de que los espectáculos de implicación, de mensajes importantes o contundentes, o espectáculos que no sean festivos o que no se pueden programar en fiestas, que no tengan ese doble filo... evidentemente, los espacios de programación se van a reducir considerablemente y lo que va a ser que la compañía tenga que realizar otra producción para poder mantener las estructuras y dar de comer a la gente que trabajar en ella, porque como muy bien ha dicho Pío... aquí tenemos que trabajar, es decir, no sólo intentamos crear arte sino al mismo tiempo tenemos que vivir de ello y pagar las facturas y la hipoteca y esas cosas...

Una de las situaciones en las que nosotros estamos trabajando desde "ABETIT*", una de las cuestiones que nos preocupa mucho, es que en todas las comunidades autónomas tenemos circuitos, circuitos de teatros, como circuitos de teatros con sus correspondientes programadores que programan sus teatros, única y exclusivamente sus teatros. Y normalmente coincide en los lugares que después se trabaja en calle única y exclusivamente en festejos. ¿Cómo atacar, como afrontar esta situación respecto a los circuitos? Nosotros lo que hemos realizado ha sido un estudio a partir de los propios informes del circuito valenciano, sentar a la junta directiva de ese circuito y exponerle los resultados, que evidentemente, eran contundentemente a favor... a favor de que no trabajamos, quiere decir... entonces, a partir de ahí se llegaron a unas conclusiones y, evidentemente, se ha incidido para cambiar el chip de los programadores y que habrán esos circuitos, que son circuitos de teatros, se abran también a las programaciones en la calle. Para ello ya se ha hecho una primera iniciativa en el *Festival de Vila-real*, dónde vinieron los programadores del circuito invitados por la Generalitat valenciana; y ahora justo después de la *Feria de Alcoy*, se realizan unas jornadas en que todos los programadores están obligados a asistir y nosotros vamos a realizar varias ponencias específicas de teatro de calle con el público exclusivo de todo los programadores del circuito teatral valenciano. Como objetivo... cambiar un poco el chip de ser programador y que se programe teatro de calle no sólo en las ferias y festejos, no sólo en los festivales y ferias específicas; sino que se pueda llegar a una programación normalizada como cualquier otra compañía de teatro, como cualquier tipo de compañía de arte escénica. Con esto quiero decir... ¿por qué no podemos trabajar un sábado por la noche normal, sin que sean fiestas, ni un festival, en una plaza de un pueblo? Las veces que se ha intentado realizar ha funcionado, perfectamente, e incluso mejor que las programaciones que se hacen en sala. Sería muy importante que se produjera una normalización de la programación, en beneficio de la creatividad y

en beneficio también de las posibilidades que nos daría a los artistas de generar espectáculos no necesariamente festivos y buscando otras líneas de trabajo.

Para mí es muy importante, la relación directa que existe entre mercado y las propuestas artísticas y la evolución de las compañías. Nos encontramos, a nivel de mercados también, nos encontramos una tendencia de que en algunos lugares está muy consolidada y es que las programaciones están... como no hay dinero para programar, porque no hay dinero para programar y eso todos lo sabemos, los recursos son limitados; pero hay que hacer programaciones... entonces se tiende a contratar a asociaciones culturales que cubren los espacios que realmente deberían estar cubriendo los profesionales, con lo cual se está saturando todavía más el mercado, para los pocos espacios que hay. Y está habiendo un intrusismo importante, en detrimento de las compañías profesionales, que tienen unas obligaciones fiscales, como sociales frente a una asociación cultural que muchos de los impuestos no los tiene que pagar y que esos caches esperan reducir al máximo; incluso se dan casos de espectáculos de animación de las personas con más venidos de Alicante a Zamora y que cuestan 2000 duros. Evidentemente por mucho que hagas cuentas, no salen las cuentas por ninguna parte. Por otro lado, también es una consecuencia de la imposibilidad que tienen los jóvenes que están saliendo y que quieren hacer cosas para convertirse en profesionales de una forma clara. También debo ser conscientes de que estamos haciendo un tapón generacional, profesional importante; porque están saliendo muchos profesionales que al no tener la posibilidad de crear una empresa porque no lo ven claro, al no tener la posibilidad tampoco de enseñar sus espectáculos de una forma práctica para que puedan funcionar y tener una perspectiva de futuro, lo que optan es por realizar asociaciones culturales... un poco el pescado que se muerde la cola. Estamos por una parte no facilitando el acceso a los jóvenes, y por otra nos están generando empresas nuevas. En este sentido también el mercado tiene una relación bastante directa... bueno con respecto al mercado hay que decir también que estamos trabajando unos caches que no son mucho más caros que los de 1997, a veces incluso estamos por debajo de lo que se estaba cobrando en aquel momento. Estaréis todos conmigo que el nivel de vida ha subido bastante y que los costos de producción han subido, que los costes de transporte han subido etcétera, con lo cual, vamos un poco hacia atrás en ese sentido, descapitalizando las compañías e impidiendo de esta manera que puedan evolucionar, claramente, hacía otros niveles de trabajo. Y una de las cuestiones que los últimos años está poniendo de moda, bastante de moda en las contrataciones es el pago a tres meses, 4 meses, 5 meses a seis meses. Esto tiene una repercusión catastrófica para las compañías, porque imaginemos que tenemos 15 bolos en dos meses y de los cuales sólo cobremos uno, evidentemente vamos a tener que mantener la estructura, y vamos a tener que afrontar diferentes actuaciones sin tener ingresos de las funciones que hemos realizado, que las cobraremos evidentemente pero a largo plazo.

Compañías de teatro en general, y las de calle en particular, no tenemos unas estructuras empresariales de la hostia, más bien no, como en todas partes los artistas son productores, son conductores, son montadores... son de todo. Con lo cual la problemática... ¿dónde quedó aquello de cobrar el día del bolo? nos obliga a replantearnos nuestro trabajo, incluso a replantearnos nuestras producciones, porque no tenemos disponibilidad económica para afrontarlas. Por otra parte también, relacionado con el mercado, la relación idea-mercado... como relacionamos la idea artística con el mercado. Estamos en un sistema que cuando salimos al mercado nuestros productos tienen que estar a pleno rendimiento y tiene que estar en plenas condiciones de uso, es decir, que el espectáculo funciona. No tenemos espacios de programación para la investigación y donde resultó al final como producto no sea lo importante, sino que lo importante sea la idea que se está mostrando, con eso es a lo que nos lleva, realmente, o hacia dónde nos está llevando... hacia cuestiones que ellos estuvieron debatiendo. Estamos como retrocediendo o retroalimentándonos de las cosas que se han realizado porque no aparecen propuestas nuevas, no se realizan propuestas arriesgadas pero es que no se puede realizar propuestas arriesgadas, porque si pinchas un espectáculo o dos espectáculos seguidos desapareces, si pinchas un espectáculo, ya lo tienes claro, porque tienes que pensar cómo solucionar ese pinchazo. Si necesitas investigar y se espera que hagas una propuesta novedosa, ¿donde la presentas? Porque especialmente en calle si tenemos que trabajar con público y se nos recrimina en cierta manera que no trabajamos con los espacios urbanos a todos los niveles que podremos trabajar, si se nos pide o se nos recrimina que trabajemos con todo el ámbito urbano, y resulta que no podemos ensayar esos espectáculos; claro, porque trabajar esos espectáculos significa tener unas estrategias de movimiento de público etc. etc. en todo eso son las compañías de calle generalmente... son ensayos teóricos, si tienes un espectáculo con relación directa con el público vas a tener que imaginar que en los ensayos que quienes público, no puedes hacer la producción con público todos los días o en la plaza donde vas a ensayar... también está el tema de los espacios para los ensayos. Con lo cual, vas a salir al mercado en una serie de actuaciones, las cinco primeras como mínimo, que van a ser de ajuste para todo aquello teórico que tú habías planteado ver realmente si funciona y si no funciona, reajustar, con lo cual el mercado ya no lo asume porque el espectáculo tiene que estar y tiene que funcionar... me entendéis lo que quiero decir, ¿no? vamos, que la cosa está un poco jodida, como para salir el día del estreno y tenerlo todo maravilloso y que funcione todo perfectamente, otra cosa es que la propuesta no funcione porque no está bien hecha por lo que sea. Esos son otros temas. Entonces en ese sentido, yo creo que habría que conseguir espacios especialmente en los lugares o en los formatos específicos, de las ferias, de los festivales en los que la idea fuera lo importante y no el producto final. Donde pudiéramos desarrollar, e investigar y proponer, y arriesgarnos sin la necesidad de que eso suponga un varapalo para la compañía porque el producto no funciona comercialmente. Y luego

cuando ya tenemos la idea y nos ponemos a producir, empezamos a pensar en los actores, en los actores con los que vamos a trabajar. Y como siempre nos perdamos de morros con lo de siempre, formación. La formación es el gran caballo de batalla, que para que tengamos un futuro mucho más interesante tenemos que incidir mucho en que las escuelas de formación de artistas de artes escénicas introduzca la calle en sus temarios. Es una cuestión que está difícil, se pasa de pasada, los que tienen suerte y estudien carreras de cuatro o cinco años, un día de esos cinco años hablaran de teatro de calle. Y en ese sentido se están realizando acciones, en la Comunidad Valenciana estamos realizando acciones, sostuvo que en el resto del estado también, por una parte a nivel particular... porque las compañías nos convertimos en formadores, cuando coges un actor le tienes que enseñar cómo se actúa en la calle. Y por otra parte, la realización de cursos, cursillos y monográficos que normalmente se realizan a nivel privado, particular con compañías detrás que son las que tienen que hacer el esfuerzo, además de crear, de forma para luego tener posibles actores que trabajen en sus espectáculos y finalmente aprovechando el cambio que ha sufrido... el arte dramático ha pasado de depender de la consejería de cultura, porque era un estudio secundario y no era una universidad todavía, con lo cual se cambian todos los planes de estudio y ahora va a depender del departamento de Universidad y empresa. Con lo cual ahí también tenemos una línea de debate en importante, y con lo cual nosotros somos trabajando ya con los responsables de educación para introducir en los nuevos planes de estudio, las artes de calle a diferentes niveles y que tengan una presencia importante. Todo esto son cuestiones que se están realizando pero que van a ir poco a poco y que los resultados van a depender también de las decisiones políticas que se vayan tomando en cada momento. En este sentido uniendo con lo del principio de la asociacionismo, y poniéndolo también con los mercados y empresas de, por ejemplo, desde la asociación, desde "ABETIT" estamos trabajando para que haya una vinculación directa entre la formación y las empresas de teatro. Para que los artistas que se están formando o se vayan a formar la universidad tengan vínculos directos con las empresas, vínculos directos con la Universidad, de manera que se pueda crear y avanzar a todos los niveles, tanto a nivel de calle, como a nivel de danza, como a nivel de sala, como a nivel de circo, que también se está trabajando para que el circo también se estudie a nivel de los estudios universitarios. Creemos que un licenciado en arte dramático o en artes escénicas debe tener un panorama general de lo que son las artes escénicas, y que después tenga sus especializaciones y que tenga la posibilidad de especializarse. Y con respecto, de la Universidad, las empresas y las subvenciones; se está planteando la Comunidad Valenciana el descargar de las subvenciones de cultura, descargar buena parte de los presupuestos de esas subvenciones, que van a parar a las infraestructuras empresariales de las compañías, descargarlos de subvenciones para que sea la consejería de empresa la que dé el dinero para las empresas, para el mantenimiento de las infraestructuras y para evolución empresarial de las compañías. Y por otra parte, la consejería de cultura trabajar y

solucionar únicamente los productos artísticos, o sea, los proyectos. Esas son las líneas en las que se está empezando a trabajar y se espera que en la próxima legislatura de sus frutos. Es algo que ya se venía hablando del anterior y como allí ha vuelto a ganar los mismos iban a ser los mismos los que van a estar, pues evidentemente se supone esas líneas de trabajo, que están hablando antes de las elecciones, continúan después de las elecciones.

Y finalmente, y para acabar quiero hacer una referencia directa a la relación que tenemos con los espacios físicos y cómo nos afecta el urbanismo que se está realizando como bien comentaba ayer Donald, le afecta el circo pero a las artes escénicas de calle también... incluso, al ciudadano de a pie. No sé si es generalizado en todo el país, pero por lo menos en mi zona se están construyendo muchas plazas, se están remodelando muchísimos espacios, pero es que nos hacen plazas que luego las vez y no sirven para nada, no se puede hacer nada, nada de nada. Porque está toda llena de banquitos de chirimbolos, de floreros... Que no son jardines, que el espacio es pequeñísimo, que no tiene acceso para vehículos, que no pues concentra a más de 200 personas, porque supongo que concentrar a 200 personas es peligroso... socialmente o políticamente, pero bueno es el tema en el que estamos y creo que desde nuestras posiciones de la poquita influencia que podemos ofrecer debemos de denunciar en todos los foros que en urbanismo no lo están haciendo nada bien y que no sirve para nada. Y con esto, pues, voy a acabar. Gracias.