

“Centros de creación de artes escénicas. Objetivos y prioridades de un centro público”

Lidia Gilabert Beltran

Proyecto residencia de Vilanova i la Geltrú

Voy a hablar de los centros de creación desde un punto de vista puramente teórico y seguramente muy idealista, a partir de todas las posibilidades que ofrece un modelo de apoyo a los artistas que aquí aún está por desarroyar.

En los dos últimos años, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha decidido impulsar dos centros de creación para artes escénicas, en convenio con los respectivos ayuntamientos: el Centre de Creació d'Arts Escèniques 'Circ i Dansa' en Roca Umbert-Fàbrica de les Arts (Granollers) y La Vela. Centre de Residència i Creació de Circ (Vilanova i la Geltrú).

Roca Umbert es una antigua fábrica textil de 20.000m² que el ayuntamiento de Granollers (ciudad del interior a unos 40km de Barcelona) está recuperando como equipamiento cultural. Incluye una biblioteca, un centro tecnológico y universitario, un centro de cultura popular y tradicional, espacios de ensayo para músicos, sala de conciertos, un plató para artistas visuales y multimedia, una sala de exposiciones, etc. Respecto del Centro de Creación de Artes Escénicas, especializado en circo y danza, se dedicarán dos naves que hoy necesitan aproximadamente dos años de obras para su rehabilitación. Además, cuenta con una plaza abierta donde podrán instalarse carpas u otras estructuras desmontables.

La Vela (carpa en catalán) es una carpa de circo (28m de diámetro) instalada desde 2006 en las afueras de Vilanova i la Geltrú (ciudad de costa a medio camino entre Barcelona y Tarragona), cerca de una zona verde y de un área industrial. Aparte de los servicios básicos y espacio para almacén, ofrece también la posibilidad de vivir en una caravana mientras dura la residencia. Por La Vela ya han pasado más de 20 compañías, pero la falta de recursos económicos y un equipo de gestión mínimo hacen que hasta hoy haya avanzado con precariedad. Un nuevo convenio entre Generalitat y Ayuntamiento debiera hacer posible que el proyecto arranque con decisión a finales del 2008.

Hasta el momento los espacios de creación en Catalunya habían surgido a partir de iniciativas privadas: compañías, colectivos de artistas, asociaciones, etc. Por primera vez se plantea cómo debería ser un centro de titularidad pública, y el Departament nos encarga a un equipo externo la propuesta para un posible modelo de centro, sobretodo a nivel de filosofía y contenidos.

Para Roca Umbert, Clara Matas y yo redactamos un anteproyecto de lo que podría ser un centro que integrase circo y danza. Y para La Vela, junto a Pere Milan hicimos una propuesta más concreta de gestión, de actividades y de mejora de los equipamientos.

A partir de las entrevistas con profesionales de cada sector y de la visita a 14 centros de creación internacionales, no sólo nos convencimos de la necesidad de contar con estos equipamientos, sino que marcamos lo que para nosotros debieran ser los **objetivos y prioridades de un centro público**.

- **Respecto al sector:**

- 1 Dar continuidad a la vida profesional de las compañías.**
- 2 Dar recursos para aumentar la calidad de las producciones.**
- 3 Dar apoyo y visibilidad a las nuevas generaciones de artistas.**

- 1 Dar continuidad a la vida profesional de las compañías.**

Supongo que todos estamos de acuerdo en que un artista debe ganarse la vida con su trabajo, lo cual se consigue si este trabajo tiene cierta continuidad: es decir, tener la posibilidad de producir espectáculos y de explotarlos.

Parece que el sistema de subvenciones para la creación y producción de espectáculos ayuda a ciertos proyectos, pero no soluciona algunos problemas recurrentes en las compañías: la falta de estructura empresarial (la mayoría no cuentan con la figura del productor, y a nivel fiscal deben acogerse a soluciones a menudo irregulares); la precariedad en las relaciones contractuales; la corta vida de algunas producciones por la falta de circuito o por la propia incapacidad de acceder a éste, etc.

Si los artistas no tienen medios propios para resolver su gestión diaria y vivir de sus producciones, nos encontramos con una sucesión de nuevas compañías que desaparecen un año o dos después de su creación, o compañías que sobreviven en base a la subvención que reciben por producción anual y no en base a la difusión de su trabajo.

Los recursos que un centro de creación puede ofrecer para que los artistas y compañías que producen espectáculos de calidad lleguen a ser realmente autosuficientes son:

- Tiempo y espacio (gratuito o a bajo coste) para todas las fases de la creación: investigación, producción y pruebas técnicas. Sobre todo en este momento en el que la misma administración ha permitido que el acceso al metro cuadrado sea imposible. Y sobre todo en el caso del circo, que requiere locales de gran amplitud y altura.
- Acompañamiento artístico y/o logístico.
Se trata de dar herramientas para cubrir la falta de profesionalidad actual en todo lo que acompaña a la propia habilidad artística: producción, diseño técnico, diseño de vestuario y escenografía, música, difusión y comunicación, etc.

Ejemplos de centros: Artsadmin (London), Nil-Obstrat (París)

- Red de contactos.

Muy ligado al punto anterior: mantener a los artistas conectados con todas las realidades del sector: la formación, otros centros de creación (ej. red de nuevos centros que quiere impulsar el Ayuntamiento de Barcelona), circuitos de exhibición (ej. programas europeos Interreg y Euroregión), etc.

Un centro debería contar con una buena base de datos del propio país y del ámbito internacional, y ponerla a disposición de las compañías residentes. Asimismo es importante que dé a conocer las actividades del centro (ej. muestras de los trabajos en residencia para programadores).

Crear estas corrientes de información es indispensable para que los recursos se aprovechen al máximo.

2 Dar recursos para aumentar la calidad de las producciones.

A menudo la calidad de nuestras producciones de circo, teatro de calle o danza aún están lejos de lo deseado por los propios creadores y por los programadores, sobretodo si nos comparamos con otros países. Seguramente por diversos motivos: pocos recursos económicos, déficit en la formación, precariedad laboral, poca profesionalidad, aislamiento de los diferentes sectores artísticos, corta vida de los espectáculos, etc.

Los centros de creación constituyen sobretodo una oportunidad para dar espacio y tiempo a los artistas. Tiempo para perfeccionar i pulir, pero también para investigar, para probar, para equivocarse y corregir, para descubrir. Un centro nos permite dar importancia al proceso y no sólo al resultado.

Entre los recursos que un centro puede ofrecer para aumentar la calidad de las producciones encontramos:

- Tiempo, espacio y apoyo económico, de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.
- Acompañamiento artístico.
- Formación muy dirigida a las necesidades del sector y en concreto a los artistas residentes.
- Posibilidades de intercambio internacional.
- Posibilidades de intercambio entre disciplinas.
- Encuentros con el público.
- etc.

Ejemplos de centros: Les Substances (Lyon), Metal Culture (London)

3- Dar apoyo y visibilidad a las nuevas generaciones de artistas.

Los recursos de un centro deben estar a disposición de todos los artistas y compañías independientemente de la edad. Pero es importante que se ceda un espacio a los nuevos creadores, a aquellos dispuestos a desarrollar y comunicar su visión del mundo con el riesgo estético e intelectual propio de los que empiezan.

La mayoría de artistas de circo y bailarines acaban sus estudios en el extranjero, y volver no es nada fácil. De hecho, lo ideal es que el equipo de dirección del centro

conozca el trabajo de las escuelas, localice artistas que puedan entrar en nuevas producciones, proponga colaboraciones, etc.

Un centro no debiera sólo apoyar la nueva creación, sino impulsarla. Así como facilitar el encuentro de diferentes generaciones en un mismo espacio para un intercambio natural de conocimientos.

- **Respecto al público y al territorio**

En Francia llaman 'mediación cultural' a todas aquellas actividades de relación con el público que se realizan con dos objetivos:

- 1 Creación de nuevos públicos.**
- 2 Utilizar el arte como herramienta de cohesión social y de trabajo con colectivos concretos (adolescentes, tercera edad, discapacitados, etc.)**

- 1 Creación de nuevos públicos.**

En Catalunya ahora mismo se habla mucho de la crisis de público en la danza. Aunque en los últimos años se han dado subvenciones, se han creado residencias de danza en teatros (17 en 2006), se han hecho campañas de comunicación desde la Generalitat y se han pedido cuotas mínimas de programación en los teatros públicos.

Parece una obviedad decir que una arte escénica, cualquiera, debe ser una experiencia compartida o no es. En el caso de la danza parece imprescindible buscar formas de encuentro con el público: para que el creador haga autocrítica y para que el espectador interesado descubra nuevos códigos que le permitan disfrutar de estas creaciones. Por ejemplo a través de presentaciones *de work in progress*, ensayos abiertos, implicación del público en los procesos creativos, etc.

- 2 Utilizar el arte como herramienta de cohesión social y de trabajo con colectivos concretos (adolescentes, tercera edad, discapacitados, etc.)**

Circo y artes de calle disfrutan actualmente de la complicidad del público. Además basan parte de su trabajo en la interacción con éste, jugando con la convención teatral, ya sea rompiendo por principio la cuarta pared o buscando la participación directa del espectador.

Esta proximidad es lo que debemos aprovechar en beneficio del público y del entorno social del centro de creación. Por ejemplo, abrir sesiones de trabajo a público adolescente es facilitarle una importante información vital: que todo resultado exige un proceso y un esfuerzo. El proceso creativo implica dudas, equivocaciones, y sobretodo mucho trabajo (valores poco extendidos en la sociedad del *show business* actual).

Ejemplos de centros con programas importantes de 'mediación cultural':
La Villette (París), CND_ Centre National de la Danse (Pantin, Francia),

UFA Fabrik (Berlin).

Resumiendo, un centro de creación debería ser ante todo **un espacio de dinamización**, que aproveche al máximo sus recursos **para potenciar la creación profesional de calidad**. Y que al mismo tiempo trabaje **en red con otros equipamientos culturales** del territorio y también a nivel internacional. Además, como equipamiento público, debería ser un espacio a partir del cual **influir positivamente en el entorno**.

Para que un centro de creación funcione realmente y responda a las necesidades de los profesionales, conviene también que tenga garantizadas las siguientes condiciones:

- **Independencia** económica, artística y de gestión (con un modelo jurídico que garantice la agilidad en la toma de decisiones).
- Un **equipo directivo y de gestión** eficaz y flexible, que esté conectado con el sector y sepa priorizar un programa u otro dependiendo de las necesidades de cada momento. Que sepa dar recursos sin ser paternalista y pactar contraprestaciones con los artistas respetando su proceso creativo.
- **Compromiso** real por parte de los responsables del centro, de los artistas y de las instituciones que deben dar continuidad al proyecto (administraciones que crean en los resultados a largo plazo).

Lídia Gilabert Beltran
Manresa (Barcelona), 1972

Licenciada en Ciencias de la Información –Periodismo– por la UAB y ilustradora por la EAAOA Llotja de Barcelona.

Se dedica a la gestión cultural.

Actualmente forma parte del equipo que coordina el Pla Integral del Circ (serie de medidas asumidas por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat para normalizar la situación del circo en Catalunya entre 2007 y 2011).

Por encargo del mismo departamento ha diseñado, junto a Pere Milan, un proyecto para la consolidación del Centre de Residència i Creació La Vela (Vilanova i la Geltrú, 2007) y, junto a Clara Matas, un anteproyecto para el Centre de Creació d'Arts Escèniques 'Circ i Dansa' de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts (Granollers, 2006). Ha coordinado también los catálogos *Carles Santos. Visca el piano!* (KRTU, 2006) y *L'art del risc. Circ contemporani català* (KRTU, 2005), así como el seminario *El circ i la poètica del risc* (CCCB, 2006).

En el ámbito de la creación/producción ha codirigido el espectáculo de circo *Shopping* (Clara Matas, 2004) y la animación de calle *Transfusió* (Cia. Ipso Facto, 2000). Entre 1998 y 2000 trabajó para la agencia de espectáculos Free Art.

Ha formado parte de la editorial ACTAR (especializada en arquitectura, diseño gráfico y arte contemporáneo) como coordinadora editorial y responsable de la comunicación, así como de las actividades organizadas en su librería-galería RAS (2002-2004).

Desde 2005 forma parte del departamento de Coordinación de Películas del Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya.