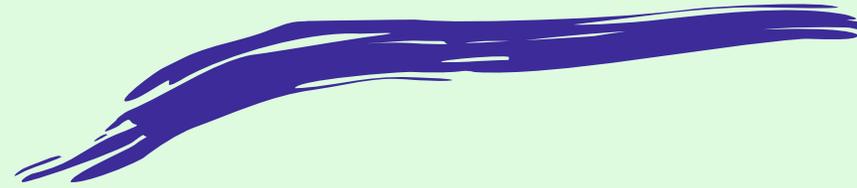
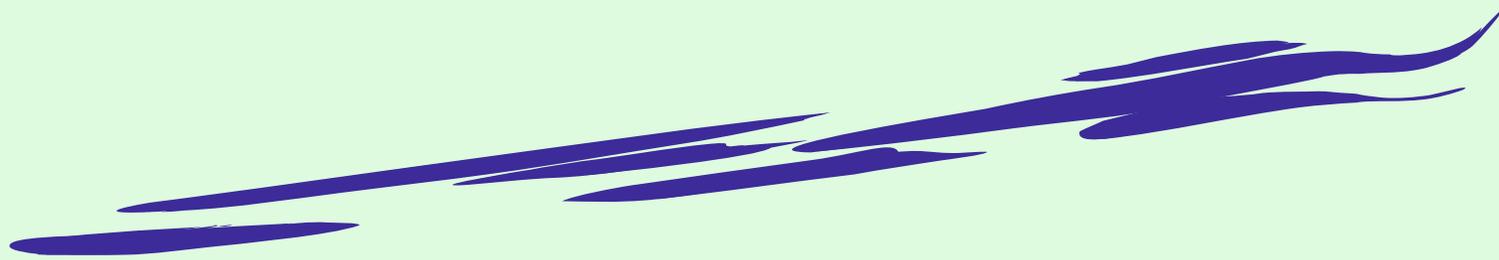

8ª Jornadas de Reflexión Te-Veo.

13 y 14 de abril de 2015.
Zaragoza.
Teatro Arbolé.

Hablemos del Sector.

JORNADAS ZARAGOZA:

“Es extraño lo que pasa con nuestro corazón, representa lo más íntimo y escondido de cada uno, pero también es la puerta por la que entra en nosotros el mundo”... Gustavo Martín Garzo.

Así fue como hemos ido todos a las Jornadas de reflexión de Zaragoza, con el corazón en la mano, hemos hablado con franqueza y con ahínco del sector al que conocemos profundamente y por el que estamos dispuestos a “trabajar”, “pelear”, “dialogar” para “seguir haciendo camino”...

Jornadas de reflexión, jornadas de debate, jornadas de “encuentro”, jornadas de compromiso con el sector, jornadas de conocimiento y de crecimiento. Esta vez las salas de exhibición, las campañas escolares, el mercado y la comunicación han sido el objeto de debate de las Jornadas, que este año, nos han reunido a 25 compañías de todo el país en La Sala Arbolé de Zaragoza.

**Junta Directiva
Asociación TE VEO**

PRIMER DOCUMENTO DE DEBATE

**Mercado y Comunicación.
Artes escénicas para la infancia y la juventud
Jacinto Gómez y Ana Gallego**

Introducción:

La situación actual por la que atraviesa el sector de las artes escénicas en España es crítica. Las principales causas se han visto motivadas por los recortes que las diferentes administraciones públicas han realizado en las últimas legislaturas, siendo las políticas de las CCAA las principales responsables de estos. Por parte del INAEM el presupuesto ha crecido en materia de ayudas y programación (PLATEA), pero a la vez, las diferentes unidades de producción nacional también se han visto afectadas por los recortes presupuestarios.

En las Comunidades Autónomas:

Las diferentes políticas culturales territoriales que conviven en nuestro país dibujan un mapa asimétrico, generador de grandes desigualdades, donde luchan por sobrevivir las compañías profesionales. La no existencia de un mínimo garantizado de inversión en materia de artes escénicas que contribuya a minimizar las diferencias y la quiebra económica que las

diferentes administraciones regionales, provinciales y municipales han sufrido en estos últimos 8 años nos han colocado en una situación de **riesgo extremo**:

- Las ayudas del sector se han visto recortadas en más del 50% en gran número de las CCAA, llegando en algunas a desaparecer.
- El mercado regional ha descendido en más del 45%.
- Las ventas fuera de la comunidad en más del 50%.

Se salvan algunas CCAA, que ante la situación y frente a un sector profesional fuerte han trabajado para paliar los efectos de la crisis.

Una mirada al sector de la Infancia y Juventud y a su ¿mercado?:

- DESMEMBRADO: redes con menos socios y más débiles
- POLARIZADO: diferentes intereses
- DEBILITADO: menos presupuestos...menos bolos y menos programas pedagógicos.

SECTOR:

En las artes escénicas para niños/as y jóvenes los efectos de la crisis no han sido mejores. En los últimos años las programaciones de espacios públicos han tenido que adaptarse

a unas reglas de mercado que priman el entretenimiento fácil y “la taquilla”.

- Las “Programaciones escolares” se han desplomado de las programaciones públicas.
- Ha crecido el número de actividades que se realizan en los centros de enseñanza que generan una economía en “b” y que, en gran parte, son de calidad dudosa.
- La inversión en producción ha descendido, ya no es fácil encontrarse con espectáculos de repartos superiores a 2/3 personas.
- El caché ha descendido y ha aumentando la contratación a taquilla.
- Los mercados regionales son cada vez de más difícil acceso a compañías que habitualmente trabajaban fuera de su territorio.

Si a esto sumamos:

- El descenso de programaciones para la infancia y la juventud,
- Las dificultades por las que atraviesan las familias,
- El intrusismo amateur,
- La subida del I.V.A., etc.

Tenemos un coctel explosivo que hace imposible la subsistencia de un sector con capacidad de trabajo, años de historia y en

constante evolución, innovación y regeneración que ha trabajado intensamente para mejorar el acceso de públicos a las artes escénicas y en el acercamiento de la educación, el arte y la infancia.

Esto arrastra al borde del precipicio a un sector que venía creciendo, en fondo y forma. Un sector dependiente de la inversión pública porque no nos olvidemos que somos “un servicio público”. Hay que tener en cuenta que la exhibición en un 100% es pública y la producción es privada, esta característica condiciona la manera de operar en un mercado donde el que compra es la administración y el que vende es la empresa. Además, las características geográficas y demográficas de nuestras comunidades, así como las

políticas de precio de entradas, ponen difícil, en muchos lugares, contar con el retorno de taquilla como única fuente de ingresos para la contratación de compañías.

La asimetría de nuestras poblaciones, el envejecimiento activo en algunas CCAA y la ausencia de planes específicos para fomentar la demanda van a llevarnos a convertir nuestras programaciones de espacios públicos en escaparates televisivos y de entretenimiento de fácil consumo.

EL PÚBLICO:

El público al que nos dirigimos: muy sensible y cada vez más empobrecido.

En los últimos años, en muchos casos, se ha tratado al público familiar como mero consumidor. Se ha caído en el error de pensar que si la taquilla del teatro iba bien era motivo suficiente para continuar con una política comercial sin más, esto servía a muchos teatros para mejorar sus cifras de asistencia de público.

-No se han desarrollado planes de acercamiento de los jóvenes a las artes,

-Se ha infravalorado “la pequeña infancia”

-No se han desarrollado políticas de precios sensibles a la nueva situación de las familias.

FORTALEZAS:

- Compañías con largo y reconocido recorrido y compañías jóvenes con empuje.

- La propia Asociación TE VEO: tenemos claro nuestro papel de pertenencia a un sector.
- La lucha por dignificar nuestro trabajo.

- Los debates para mejorar el acceso de todos los niños y niñas al arte como un derecho irrenunciable.
- La complicidad de otros: programadores, educadores, artistas, periodistas, pedagogos para poner en valor lo que hacemos.
- Propuestas estéticas y temáticas de alto nivel
- El compromiso con el público al que nos dirigimos.
- Fidelización a través de Salas, de los Encuentros, de las redes sociales.
- El reconocimiento dentro y fuera de nuestro país como un sector a valorar y tener en cuenta.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE ESTE PANORAMA:

- Los marcos jurídicos reguladores del mercado han sido una de las principales causas del fracaso empresarial para consolidar un tejido profesional fuerte.
- Falta de una legislación acorde a las necesidades y con perspectiva en el tiempo.
- Falta de acuerdos y consenso con otras asociaciones del sector, escasa complicidad con los responsables directos de las políticas culturales.
- Políticas educativas alejadas de “las artes” y la infancia.
- Falta de estudios que dieran a conocer un “importante y necesario sector”.

Nos enfrentamos a un escenario difícil, nuestras compañías se encuentran muy afectadas y las condiciones de trabajo en un amplio porcentaje son precarias.

- El mercado interior sufre los recortes y se refugia en productos de consumo rápido.
- Poca inversión en el mantenimiento de estructuras culturales capaces de soportar con fuerza los vaivenes económicos.
- Poca demanda y una oferta limitada en muchos casos.

- Descenso de público.
- Nula interacción entre educación y cultura.
- Resistencia a investigar nuevos territorios de colaboración.
- Ausencia de una ley de mecenazgo que estimule la inversión privada.
- Desmotivación de los responsables técnicos a consecuencia del intervencionismo político en sus funciones.
- Ausencia de criterios claros que diferencien entre lo público y lo privado. Falta de proyecto común entre ambos ámbitos

Con este panorama sobre el sector trataremos de coger aliento y seguir nuestro camino, esta vez de la mano de nuestro compañero Esteban de teatro Arbolé que nos propuso un documento para el debate sobre las Salas privadas para la infancia y la juventud:

*“La cultura para el artista es un servicio para la institución una obligación
Y para el pueblo es un derecho”*

(Recogida del libro "25 años del Proyecto de Arbolé")

SEGUNDO DOCUMENTO DE DEBATE

Las Salas Privadas de Teatro Infantil Esteban Villarrocha

Escribo rápido, y quizás lleno de contradicciones y dudas, con la intención de intentar aportar mi experiencia, de 36 años en este oficio, para clarificar u oscurecer aún más, la situación actual del Teatro para niños y niñas y la situación en las salas privadas de Teatro.

Quiero comenzar recordando a Lewis Carroll, que hace 150 años escribió, a mí entender, una de las obras más importantes de la literatura universal: *Alicia en el país de las maravillas*. He dicho universal, sin añadir para niños y niñas.

Esta es la primera premisa. Hablaremos de lugares donde se hace teatro, sin especificar y sin poner apellidos y públicos como adjetivo. Teatro, es nuestro leitmotiv y nuestro oficio. *El buen teatro es que el también le gusta a los niños* decía Juan Ramón.

Pero volviendo al principio, a Lewis Carroll. Hay un momento en su libro que Alicia cree haber perdido la razón y habla con Humpty Dumpty. Ella le pregunta:

- *¿He perdido la razón?, preguntó Alicia.*

- *Me temo que sí. Estás demente. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están.*

Creo que esta frase resume la situación de las salas privadas de teatro. Estamos locos pero somos los mejores. ¿Me pregunto?

Mantener una programación estable de teatro, en un espacio privado, es una actitud política. Siempre lo ha sido. Entendiendo la política como la búsqueda del bien común, de otra manera no se entiende esta actividad. Una actividad que jamás responderá a la industria del ocio. En todo caso será un ocio inteligente, sino, no será teatro.

Entendiendo esta actitud política como respuesta a una ideología y a una ética nacida en la persecución de una sociedad más igualitaria. De otra manera no se sustenta esta actividad profesional. Descubrir el conocimiento a través del teatro.

LA CREACIÓN DE UNA SALA CON PROGRAMACIÓN DE TEATRO ESTABLE

LA IDEA:

Siempre ha habido lugares al margen de la administración donde realizar actividad teatral, siempre ha habido teatro comercial y teatro oficial (hasta durante la dictadura), siempre ha habido marginación y éxito social, siempre ha habido codicia y ética. En esa dialéctica surgieron las salas privadas de Teatro.

¿Pero cuándo y cómo surgieron los actuales espacio privados de exhibición teatral independiente?. Al menos, los cercanos por afinidad de ideas a nosotros.

En España a partir de mediados de los años 80, en pleno proceso de transición y saliendo de una dictadura militar que considero la cultura instrumento político, comenzó un movimiento, que surge en el seno de muchas compañías de teatro, entonces llamadas independientes, que se comprometió y asumió la gestión y la programación de espacios propios. En un principio esos lugares eran bajos de casas, almacenes, talleres antiguos, etc. Hoy, los que permanecen, son lugares para la escena más o menos independiente.

Había una necesidad de ser alternativa al teatro oficial y estos lugares lo eran desde su divergencia pero unidos en la afinidad de ideas.

Surgían lugares independientes donde mostrar el trabajo de la compañía que lo asumía con esfuerzo y dedicación, pero rápidamente, el lugar se convertía en un recipiente donde recoger propuestas diferentes al *establishment* oficial.

Querían ser alternativa al teatro oficial. Empezaban llamándose laboratorios, fábrica de ideas, talleres, etc. Había una conexión con los ciudadanos, eran teatro de cercanía y estaban comprometidos con el barrio donde estaban ubicados. Había una gestión comunitaria. Esta era su grandeza.

Ese primer movimiento, se agrupó en la coordinadora de Salas Alternativas, había muchos más espacio de programación que los agrupados en la coordinadora, que aunque no asociados llevaban su programación por los mismos caminos; en ese momento la mayoría de Salas hacían programación de Teatro para niños y niñas. De una manera residual pero eficaz. El Teatro para niños y niñas en esos últimos ochenta estaba comenzando su andadura.

EL COMIENZO DE UN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y DOMESTICACIÓN:

Conforme los procesos políticos se normalizaban, con la aparición del Ministerio de Cultura (años 80), con los nuevos Ayuntamientos democráticos y los gobiernos Autonómicos comenzando su andadura en la gestión y promoción de la cultura, la situación y la reivindicación de estos espacios sufrió un cambio. Por un lado, la necesidad de financiación preciso acudir a estas instituciones para solicitar ayudas económicas, para resistir y programar, a la vez que la normalización democrática permitía profesionalizar la gestión de estos espacios independientes, éramos una consecuencia más de un proceso de transición que apostaba por la integración y no por el cambio. Algunos de estos espacios pasaron a ser públicos. Y por otro lado, estos nuevos aliados suponían renunciar a la gestión comunitaria y profesionalizarse. Pasábamos de la extrema izquierda a integrábamos con los grandes del teatro comercial en la patronal del sector. Se perdía la esencia, y ya se sabe, quien pierde los orígenes pierde identidad.

COMIENZA LA PERVERSIÓN:

La lucha por mantener y profesionalizar las salas supuso caer inmediatamente en la dependencia de las ayudas públicas. Por un lado, mejoraban las condiciones vitales de artistas, creadores y gestores de estos espacios; pero por otro comenzaba la pleitesía a la administración. Que no iba a permitir nuestra sostenibilidad independiente. Nos ayudaban pero no permitían nuestra sostenibilidad. Pasamos a ser clientes de la administración.

La primera actitud política de la que eran fruto estos espacios pasó a suavizarse, nos integramos en Consejos, Asociaciones profesionales, etc. La mayoría de estos organismos eran apoyados por la administración, nos convertían en correas de transmisión de una determinada política económica.

Hubo que cumplir requisitos legales, dejar de ser ácrata para convertirte en empresarios y perder la ingenuidad y el trasfondo político que nos movía.

Se olvidó el pacto por la Cultura, se olvidó el pacto en materia de Educación, etc. El teatro se profesionalizaba y permitía tener cierta estabilidad económica.

Un hecho que valdría de ejemplo de la perversión es el crecimiento desmesurado de la SGAE que escondía la gran burbuja cultural de este país.

Hicimos encuentros profesionales que se convirtieron en mercados para mayor gloria de los Ayuntamientos que nos acogían. Asistíamos a eventos culturales patrocinados por entidades bancarias, sociedades mercantiles y oscuros aparatos culturales del Estado (sociedades de gestión de derechos) que solo rinden cuenta ante la administración.

Ahora que todo lo que era sólido se desmorona, reflexiono sobre ese olvido, y recuerdo que hace más de 30 años en un Teatro de Venezuela en la entrada de público, había una frase, con letras

atornilladas, que de alguna manera reafirmaba mi interés por la Cultura como conciencia colectiva de un pueblo y daba sentido a mi oficio: ***La cultura para el artista es un servicio, para el Estado una obligación y para el pueblo un derecho.***

En un principio esas salas fueron fruto de esta máxima. Ahora tras el derrumbe vuelvo a colocar la frase en la cabecera de la cama.

Es cierto, que estos lugares, con mínimas condiciones técnicas, se convirtieron en descubridores de nuevos talentos y a veces de viejos talentos creativos. Para nosotros, como decía Rodari, fue el encuentro con la Fantástica:

Si tuviéramos una fantástica como hay una lógica, habríamos descubierto el arte de inventar. Se redescubría el arte de inventar.

La Sala nos facilitó mejorar, entender y aprender el oficio.

Es cierto que mejoramos nuestro oficio, pero cuanto más nos profesionalizábamos más se nos olvidaba la ética y la vocación inicial: hacer teatro para conectar y contar a las gentes nuestras inquietudes, desvelos y anhelos. Hacer una gestión comunitaria

y no profesionalizada que garantiza el acceso universal a la cultura.

Tuvimos un momento, a mediados de los 90, en que la misma coordinadora de Salas Alternativas se convirtió en Red de Teatros Alternativos. Y aunque se conservaba lo de alternativos ya no sabíamos a que éramos alternativos. Nos desviábamos del camino. Estábamos perdiendo la perspectiva, solo interesaba mantener cierta estabilidad económica.

LAS SALAS INDEPENDIENTES Y EL TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS:

En el nacimiento de este movimiento de Salas privadas, apenas se habló del Teatro para niños y niñas. Algunos que procedíamos del movimiento de renovación pedagógica, estábamos de invitados de piedra en este movimiento alternativo. Pero estábamos.

Más adelante, con el auge de las Campañas escolares y la aceptación de una clase media con cierta inquietud cultural, apareció el Teatro familiar como ocio. El teatro para niños y niñas comenzó a tener valor. Los niños y niñas pasaron a ser consumidores. Y si bien, esta situación permitió mejorar en calidad y cantidad de las producciones para niños y niñas, detrás

no había una intención que era fundamental para futuro: A través del Teatro para la infancia íbamos a cambiar el mundo.

Sabíamos que los niños y niñas no decidían, no prescriben teatro, pero eran fuente de financiación. Y pasamos a dirigirnos a las familias y a los Colegios como si fueran clientes en el más puro estilo comercial. Aplicando el Marketing convencional a nuestra actividad.

PERO PASEMOS A LA SITUACIÓN ACTUAL:

Durante estos años se ha construido un entramado de actividad teatral que si no fuera por las ayudas públicas se desmoronaría. Que al sufrir una caída en estas ayudas se esta ya desmoronando.

Existe una realidad muy amplia y diversa pero la independencia de la que se gozo y teorizo en su momento esta perdida.

Las programaciones se sustentan con las ayudas públicas y la estructura de trabajo de estos espacios se resiente por la falta de ayudas. Y si bien se han mejorado los espacios y las condiciones laborales, estamos en un momento crítico para mantener la actividad.

Si bien se ha consolidado el prestigio social de estos espacios entre la sociedad civil, el prestigio no es una mayoría social. El número de espectadores desde 2012 ha caído en un 30 %, el mismo porcentaje que ha caído el gasto en ocio y cultura de las familias. Esto es un drama que no se recupera con el Plan Platea, entre la Federación de Municipios de España y el Ministerio de Cultura (dotado con 6 millones de Euros, cuando se habla de un descenso en la inversión en Cultura por parte de todas las administraciones públicas de más de 1000 millones de Euros). No valen los paños calientes para curar la fiebre.

Vale de datos. Esta es mi opinión, que prometo no quiere ser pesimista. Todavía creo que podemos hacer y hacer bien. Pero: ¿Qué hacer? Que se puede hacer.

Quizás siguiendo a Lenin, habrá que dar un paso atrás como primera medida. “*dos pasos adelante uno para atrás*”, siempre avanzaremos uno. Un paso atrás de prudencia y de rearme ideológico, un paso atrás para prepararnos el camino que nos permita recuperar la memoria perdida y afrontar la situación.

PERO VAMOS A ENTRAR EN MATERIA:

Hagamos como un decálogo

Las salas privadas e independientes, de Teatro deben ser:

- Lugares para la fidelización de públicos
- Lugares para la formación de públicos
- Lugares para la exhibición continuada y estable. Lugares referentes para los ciudadanos
- Lugares definidos en lo ideológico y en lo político que responden a una ética y una manera de fomentar y desarrollar la Cultura
- Lugares acogedores que permiten la divergencia y la transmisión de conocimientos
- Lugares con contenido. Contenedores de riqueza inmaterial y patrimonio de una ciudad.
- Lugares para la cercanía

Para trabajar por la consecución de esto debemos:

- Crear red ciudadana
- Crear comunidad
- Crear mayoría social que las sustente
- Replantearse el tiempo de ocio, haciendo labor didáctica y pedagogía
- Abrirse a la iniciativas ciudadanas
- Estar con y para la escuela
- Ser aliados de los educadores
- Buscar formas éticas de financiación
- Replantearse el sistema de ayudas públicas acabando con el clientelismo

En cuanto al futuro de estos espacios a favor del Teatro para niños y niñas:

- Convertirlas en lugares útiles para el desarrollo del diseño curricular de la escuela
- Ser referente ineludible para el tiempo libre y de ocio de la ciudad
- Somos, y sino, no se entiende nuestra labor, lugares de cohesión social
- Ser escuelas de espectadores y lugares que crean comunidad
- Ser referente entre educadores, centros de tiempo libre, bibliotecas, Asociaciones culturales...

Como Teatro tiene que producirse una presencia constante en toda manifestación cultural de la ciudad.

Debemos obtener el favor de la mayoría y aceptar la crítica de la minoría.

Somos centros de enseñanza que tenemos un Proyecto didáctico que quiere transformar el mundo

La sostenibilidad de estos espacios es posible

Hoy por hoy, son proyectos no sostenibles por si mismos. Requieren de la ayuda constante de las administraciones, lo que nos obliga a tomar una postura más beligerante con los poderes públicos que les obligue a destinar parte de los impuestos de los ciudadanos a mantener estas actividades. Para ello debemos suprimir el clientelismo, la pleitesía y el amiguismo.

Las políticas de precios deben unificarse y adecuarse a su sostenibilidad. Hablar del precio de la cultura y de la accesibilidad universal a la misma es un debate nunca resuelto.

Esta accesibilidad universal a la Cultura debe convertirse en leitmotiv de estos espacios, motor y lugar de encuentros para

otras manifestaciones didácticas y artísticas que formen, más allá de la labor teatral a los ciudadanos.

Ser ágora, lugar de encuentro y recipiente de conocimientos.

Debemos convertirnos en lugares fruto de nuestra ideología. Que respondan a ideas y objetivos que persiguen el bien común. Y esto es hacer política y debe hacerse reconocible.

A las salas privadas independientes solamente les queda una posibilidad de sobrevivir y esta posibilidad está en su definición, como espacios con ideología, y que conforman parte de la sociedad civil de la ciudad donde están ubicadas, somos fenómenos locales que trasciende universalmente si son espacio bien definidos y autónomos, que se sostienen con la aportación de los ciudadanos de todas las edades, que disfrutan de su contenido, y de los impuestos que las administraciones públicas recaudan y distribuyen por sectores en la sociedad.

Mantener la independencia que nos debe caracterizar y ser lugares que emitan y reciban información, que sean continentes llenos de conocimiento. Reitero Crear comunidad, crear inquietud y ansias por aprender.

Todos sabemos que sin una conexión con la sociedad, con las escuelas, con las administraciones públicas, con los movimientos sociales, con los creadores locales, será muy difícil su continuidad. Por eso, ante el estado de actual de la cultura queremos actitudes más beligerantes con los que nos gobiernan y administran la cosa pública.

Estas palabras pretenden abrir un debate, y dejar todo abierto a la discusión, la enmienda, el acuerdo y el desacuerdo. Todo, absolutamente todo. Pero quiere ser una recuperación de la memoria que en la nebulosa de estos 35 años de democracia nos hizo perder la perspectiva.

Salud y gracias.

Continuamos con el documento propuesto de nuestra compañera Pilar de Teatro Paraíso sobre Las PROGRAMACIONES ESCOLARES.

TERCER DOCUMENTO DE DEBATE

¿Por qué realizar programaciones escolares de Artes Escénicas?

Pilar López

La actual coyuntura económica está originando una disminución considerable de los recursos públicos. La Cultura y las Artes Escénicas no son ajenas a este panorama de crisis, por lo que los presupuestos destinados a estas áreas se han reducido notablemente en los últimos dos años.

Al reducirse los recursos, se hace necesario tomar decisiones políticas, sobre cómo y en qué invertir el escaso dinero público disponible optando, en muchos casos, por apoyar las acciones o programas más visibles para la ciudadanía y renunciando a otros que responden a la responsabilidad institucional, por su carácter de servicio público.

En este contexto, es fácil caer en la tentación de suprimir, reducir o no impulsar programaciones escolares de carácter cultural y escénico, ya que a menudo en nuestro país éstas tienen escasa visibilidad pública. Es por ello que urge reflexionar sobre el tema y adoptar medidas que garanticen que una parte

significativa de los recursos de las Artes Escénicas se destinen a la Infancia y la Juventud.

En la Asociación Te Veo consideramos que las inversiones en estas programaciones escolares son imprescindibles para asegurar el futuro de las Artes Escénicas.

He aquí algunas razones:

- 1. LA CULTURA ES UN DERECHO RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y LAS PROGRAMACIONES ESCOLARES SON UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA.**

La escuela es para muchos niños/as y jóvenes la única oportunidad que tienen de acercarse al Arte y la Cultura. En ocasiones los padres no pueden ofrecerles esta posibilidad, bien

porque tienen un bajo nivel de formación o de hábitos de consumo cultural, bien porque no disponen de recursos y/o tiempo, o bien porque pertenecen a otras culturas en las que determinados lenguajes artísticos no están integrado en su tradición cultural.

Las enseñanzas artísticas (Literatura, Arte, Música, Artes Escénicas...) forman parte de la formación integral de la persona y su importancia está reconocida en la actual Ley de Enseñanza.

Por lo tanto, la programación escolar es una garantía democrática, que permite que los niños/as y jóvenes, cuya edad se incluye en la Enseñanza Obligatoria, puedan descubrir y frecuentar las Artes Escénicas.

Es responsabilidad de los Teatros públicos poner a disposición de la Escuela una programación teatral plural en contenidos y sensibilidades, y diversa en las propuestas estéticas. Esta debe garantizar el encuentro de los niños/as y jóvenes con el teatro, además de permitirles experimentar su rol de espectadores de un espectáculo en directo.

2. LA CREACIÓN DE HÁBITOS CULTURALES EN LA CIUDADANÍA IMPLICA NECESARIAMENTE ACCIONES COMPROMETIDAS CON LA INFANCIA.

Esta premisa ha sido defendida por numerosos investigadores, entre ellos la holandesa Ineke Nagez, quien afirma: *“cuantos menos años tenga el espectador en el momento del primer contacto con las Artes Escénicas, más frecuente será su participación futura”*.

Si analizamos otras estructuras culturales a nivel nacional y europeo, como Museos y Bibliotecas, observamos que en ambos casos se cuenta con personal especializado, sensible a las jóvenes audiencias y a las familias, que desarrollan programas de difusión y acercamiento a su Arte específico con el objetivo de incidir en la creación de hábitos culturales. Estas instituciones han centrado una buena parte de sus recursos en el trabajo con las primeras edades.

Hemos de pensar que si estos profesionales especializados son herramientas privilegiadas para

instituciones culturales tan importantes como los Museos y Bibliotecas, y si se dedica a ellos cantidades elevadas de dinero, es porque su labor es imprescindible para la consecución de los objetivos de servicio público de estas instituciones.

3. UNA POLÍTICA DE CREACIÓN DE PÚBLICOS NO FUNCIONA SIN UNA INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD.

Esta razón de carácter más concreto, es una consecuencia de las dos anteriores. Si es necesario generar encuentros entre los ciudadanos más pequeños y las Artes Escénicas para garantizar la adquisición de hábitos culturales, y si además es imprescindible que estos encuentros sean de calidad y generen una verdadera emoción, necesitamos desarrollar políticas específicas para el público infantil y juvenil como parte del proyecto general de creación de públicos. Y esto sin olvidar que los niños/as y jóvenes son sobre todo el público del presente, al que

también hay que garantizar su derecho de acceso a la Cultura. En nuestro país viven 6,7 millones de niños y niñas de hasta 14 años que representan casi el 15% de la población, y 5,4 millones de jóvenes de 15 a 25 años que son más del 12%. En total 12 millones de ciudadanos/as a los que no podemos olvidar.

LÍNEAS DE TRABAJO A EXPLORAR

Descubrir y disfrutar de las Artes Escénicas es un Derecho.

La Asociación Te Veo, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, puede y debe comprometerse a activar y desarrollar acciones para visibilizar la importancia de las Artes Escénicas como herramienta de alfabetización cultural e inclusión social.

Este compromiso ha de sustentarse en el reconocimiento de que las AAEE son:

- Un Derecho de toda la ciudadanía, incluida la Infancia;
- Un instrumento de desarrollo del potencial humano;
- Una herramienta para impulsar la Educación Artística;
- Una oportunidad para la construcción de una sociedad progresista y plural.

A continuación se dibujan algunas líneas de trabajo para activar el debate y la reflexión.

LÍNEA DE TRABAJO 1: PLATAFORMA INFANCIA Y CULTURA

Generar una plataforma multidisciplinar que vincule a diferentes organismos y entidades en torno al Derecho de la Infancia al acceso a la Cultura.

Ésta tendría como misión impulsar acciones de visibilización y comunicación que legitimen nuestro trabajo como servicio público a la sociedad.

LÍNEA DE TRABAJO 2: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PROGRAMACIÓN

Impulsar la creación de un manual de Buenas Prácticas en la programación de espectáculos dirigidos a la Infancia, que se centre en el valor artístico de las propuestas y en las necesidades específicas de los/as espectadores/as en relación con su momento evolutivo.

Este trabajo se puede acometer en colaboración con alguna Universidad o Fundación inspirándonos en la publicación “Siete llaves para valorar las historias infantiles”, dirigida por la Catedrática Teresa Colomer y editada por la Fundación Sánchez Ruizpèrez.

LÍNEA DE TRABAJO 3: CAMPAÑA ANIMACIÓN AL ENCUENTRO CON LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA INFANCIA

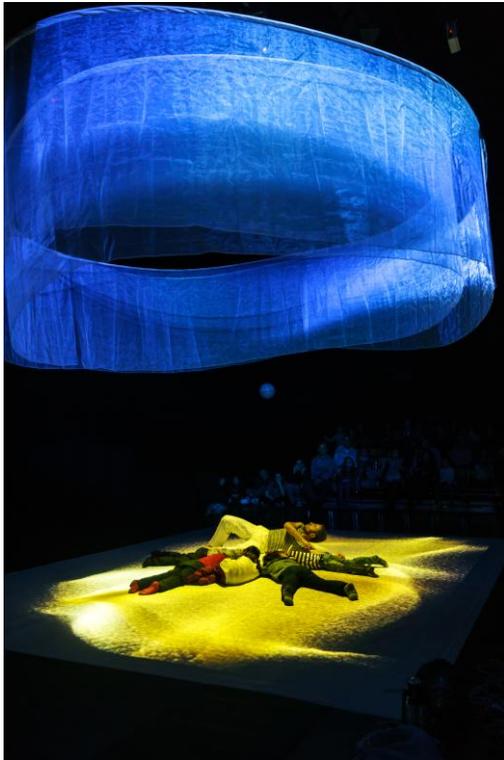
Impulsar el desarrollo de una campaña similar a la Campaña María Moliner de animación a la lectura, impulsada por el Ministerio de Cultura, la Federación de Municipios y la Fundación Coca-Cola.

Esta iniciativa está dirigida a bibliotecas públicas de municipios menores de 50.000 habitantes y trata de premiar los mejores proyectos o acciones para promover la lectura entre niños/as, jóvenes y otros colectivos sociales.

LÍNEA DE TRABAJO 4: CREAR UN GRUPO DE EXPERTOS EN ALFABETIZACIÓN ARTÍSTICA PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN

Crear un grupo de expertos en Educación Artística y Creación de Audiencias que genere reflexión y conocimiento y nos ayude a impulsar en los teatros públicos una mirada innovadora sobre la programación de las Artes Escénicas para la Infancia.

Una aliada posible, puede ser la mexicana Lucina Jiménez que ya ha colaborado con la Red Nacional y que es responsable de los programas de Educación Artística de la OEI, entre otros, junto al español Javier Abad.

La Escuela de Verano de la Red puede ser una

herramienta de formación y de transformación del pensamiento, así como un espacio de difusión del manual de Buenas Prácticas en la programación.

LÍNEA DE TRABAJO 5: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE CAMPAÑA ESCOLAR

Diseñar un prototipo de acción que pueda experimentarse en una docena de teatros públicos durante tres o cuatro temporadas, partiendo de una escucha activa de los agentes implicados y desarrollando, a su vez, una evaluación continua de las acciones realizadas.

Un modelo que incluya:

- Talleres de sensibilización y práctica con el profesorado;
- Elaboración de herramientas metodológicas y materiales pedagógicos;
- Juegos para habitar conscientemente el espacio público;
- Desarrollo de propuestas de alfabetización cultural;
- Acciones de Comunicación con la ciudadanía.

Y acabamos con un debate abierto, profundo y casi imposible de recoger en este escrito pero que tuvieron estos documentos como punto de partida. Acabamos extractando algunas de las cosas que se expusieron por su interés general:

- *“Buscando la esencia de lo que hacemos encontramos el camino”.*
- *“El sentido de nuestro trabajo es el propio trabajo”.*
- *La crisis hace que el teatro cobre más sentido y nuestro papel sea más necesario, ya que la gente necesita “vernós respirar, transpirar” necesita menos virtualidad.*
- *Debemos poner en valor nuestro papel en la sociedad.*
- *Defensa y reconocimiento del patrimonio cultural vivo como señas de identidad cultural de nuestra actividad.*
- *Diseñar políticas que faciliten el acceso a la cultura atendiendo características demográficas y geográficas.*
- *Impulsar el sector empresarial como motor económico, generador de empleo*

- *Desarrollar programas de creación de públicos con especial incidencia en los jóvenes. Para la accesibilidad universal, las herramientas educativas no sostenibles necesitan apoyo institucional. Mirar al público no como “cliente” sino como “cómplice”.*
- *Apoyar políticas municipales en programaciones estables, Festivales, Ferias, así como en el mantenimiento de las infraestructuras culturales para las artes escénicas a través de programas de ayudas.*
- *Elaborar programas de residencias creativas entre compañías y empresas productoras y teatros públicos.*
- *La creación de políticas transversales entre educación y cultura para desarrollar programas mixtos que integren y acerquen las artes escénicas en la escuela.*
- *Sólo hay 2 salas de referencia en todo el país: La Sala Escalante y la Sala Alameda: son elementos de inspiración para TODOS.*

ACCIONES A DESARROLLAR

- Crear una PLATAFORMA con otras asociaciones en defensa del arte y la cultura para la infancia y la juventud. Impulsar un manifiesto
- Impulsar la educación artística
- Alianzas con la educación: “apadrinamiento de un cole o de un proyecto”
- Trabajar para visibilizar más al sector y destacar las buenas prácticas en todos los ámbitos.
- Trabajar con las herramientas de presente y de futuro, las redes sociales: facebook, twiter, instagram y otros.
- Ser muy activos, reivindicativos y resolutivos.
- Crear círculos o redes que sigan desarrollando temas y los podamos debatir abiertamente.

Por no alargarnos más dejamos aquí la semilla de dos jornadas muy fructíferas e intensas. Hemos planteado tareas para seguir desarrollando en un futuro no muy lejano, para ello hemos creado comisiones y vocalías responsables de llevarlas a cabo y de las que os iremos informando puntualmente.

PARA TERMINAR:

Volvemos a Gustavo Martín Garzo:

Albert Camus, en uno de sus textos más hermosos, ve en el reiterado esfuerzo de Sísifo por cargar la roca de su tragedia la imagen del hombre rebelde. Su eterna confrontación con el absurdo, su indestructible vivacidad, es justamente lo que da sentido a su vida. Camus concluye que hay que imaginarse a Sísifo feliz, ya que su lucha es su obra.

El mundo nunca ha estado más necesitado de política que ahora, y hablar de política es hacerlo desde ese corazón que tenemos que cuidar. Puede que el ser humano no tenga remedio y que siempre vaya a haber injusticias y abusos de todo tipo, pero nuestra misión es rebelarnos contra esa fatalidad. La verdadera política es pedirle a la economía ese corazón hipotecado. Y, tal como nos enseña Camus. Hay que imaginarse felices a quienes lo hacen.