

UNA CONVERSACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN CANTABRIA

HEMOS QUERIDO ACERCARNOS A LAS COMPAÑÍAS DE TEATRO Y DANZA PROFESIONALES DE CANTABRIA UNIDAS EN LA ACEPAE, (ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE ARTES ESCÉNICAS), A TRAVÉS DE ESTE BREVE CUESTIONARIO CON EL FIN DE

CONOCER SU OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN CANTABRIA. AUNQUE DIFERENTES EN CUANTO ESTILOS Y TIPO DE ESPECTÁCULOS, TODAS DESTACAN POR LA CALIDAD DE SU TRABAJO. ESTAS COMPAÑÍAS HAN CONSOLIDADO SUS PRO-

DUCCIONES DENTRO Y FUERA DE LA REGIÓN, LABRÁNDOSE UN HUECO EN CIRCUITOS NACIONALES E INTERNACIONALES. VARIOS PREMIOS Y DISTINCIONES AVALAN SU LABOR FUERA DE CANTABRIA. EN OTRO SENTIDO, CABE DESTACAR LA IMPORTANTE LABOR

FORMATIVA DE LAS CUATRO COMPAÑÍAS YA QUE LOS CURSOS QUE IMPARTEN SON UNA VÍA DE SALIDA PARA TODOS AQUELLOS QUE DESEAN IMPLICARSE PROFESIONALMENTE EN LAS ARTES ESCÉNICAS.

NUESTRO CUESTIONARIO

- Desde el punto de vista artístico, ¿es Cantabria una región donde un creador escénico puede sentirse cómodo para trabajar y dar a conocer sus creaciones? En este sentido, ¿qué aspectos podrían mejorarse?
- ¿Tiene el teatro en Cantabria el mismo apoyo que recibe en otras comunidades?
- Como compañía profesional en una región "pequeña" como Cantabria ¿exportamos espectáculos?, ¿el teatro cántabro está en los circuitos nacionales e internacionales?, ¿cómo se consigue?

- En muchas ocasiones hemos oído hablar de la crisis del teatro. ¿Qué pensáis? Y si es así, dónde creéis que puede residir la solución: más dinero a las producciones en forma de subvenciones, rehacer el teatro desde sus comienzos con campañas por colegios, institutos, ...?
- ¿Qué opciones tiene una persona que quiera dedicarse profesionalmente al teatro o a la danza en Cantabria? ¿Creéis que existen suficientes centros de preparación y especialización?

ÁBREGO PRODUCCIONES

1. Las ciudades pequeñas son ambivalentes, ideales para la reflexión y el sosiego creativo, donde todo el mundo se conoce y los contactos institucionales son asequibles, pero a la vez, carentes de estímulos de mestizaje, y con el peligro de horizontes cercanos y visiones limitadas.

2. Estamos a un buen nivel, existe preocupación y voluntad institucional, pero sería necesario más sentido de la proporción y dimensión de futuro.

3. Hablamos de nuestra experiencia, y creo que es casi una excepción a nivel nacional. Nosotros proyectamos nuestros montajes a nivel internacional, hemos visitado Guinea Ecuatorial, Portugal, Alemania, Suiza, Costa Rica, Ecuador, Cuba, Brasil, Argentina, Chile en varias ocasiones, así como la inmensa mayoría de ciudades de España. Somos de alguna manera emigrantes, ya que nos vemos abocados inexorablemente a la exportación como único medio de amortizar nuestro esfuerzo.

4. La crisis del teatro es la crisis de la sociedad donde se desarrolla. Esto no es nuevo. Las nuevas formas de ocio, cultura, las nuevas tecnologías aplicadas al arte, compiten de forma ventajosa con el teatro, pero éste, ha tenido, tiene y tendrá la fuerza de ser un medio caliente,

de la empatía del directo y la fuerza de la palabra. Nunca desaparecerá.

5. Hablamos de lo mismo, Cantabria es pequeña, apenas 500.000 habitantes en conjunto, pocos núcleos importantes de población etc.; esto una definición, que ni es positiva ni negativa en si misma, todo depende de las aspiraciones de cada quien. Se puede aprender y trabajar mucho en Cantabria, pero el techo a veces y según quien es bajo y necesita otra cosa.

Objetivamente, la formación es muy limitada, existen dos conservatorios de música, y legión de clases particulares,afortunadamente para los músicos, sin embargo el universo formativo teatral es minúsculo. |

ÁBREGO es una productora teatral con proyección internacional radicada desde su creación en Cantabria.

En el año 2004 participa en ocho festivales internacionales de América y Europa, además de realizar casi un centenar de representaciones en diferentes ciudades de España.

La compañía, es una pequeña empresa privada con vocación de servicio público. Los parámetros que utiliza para definir su trayectoria y proyección, son los de la rentabilidad social y cultural de sus proyectos, por encima de la transcendencia mediática o económica de los mismos.

Elige lo diverso frente a lo concreto, el intercambio de experiencias frente a la doctrina única, el mestizaje en lo teatral y lo vital frente a la pureza, la curiosidad por las incidencias del camino frente a la inmovilidad.

María Vidal y Pati Domech llevan veinte años recorriendo escenarios de distintas partes del mundo, con espectáculos de ética y estética comprometida con valores y causas que a nadie dejan indiferentes.

<http://www.teatroabrego.com/>

“Cantabria es una región pequeña con innumerables y solitarios rincones... La tranquilidad, la soledad pueden aportar una calma muy interesante y necesaria para el creador. Pero también es una región poco interesada por las artes escénicas y que siempre ha mostrado poca confianza en sus creadores. Por esto la creación escénica en Cantabria es difícil y en momentos heróica.”

COMPAÑÍA DE DANZA-TEATRO DANTEA

“Proyectamos nuestros montajes a nivel internacional... Somos de alguna manera emigrantes, ya que nos vemos abocados inexorablemente a la exportación como medio de amortizar nuestro esfuerzo.”

ABREGO PRODUCCIONES

COMPAÑÍA DE DANZA-TEATRO DANTEA

1. Cantabria es una región pequeña con innumerables y solitarios rincones en la que rara vez sucede cosa alguna. La tranquilidad, la soledad, pueden aportar una calma muy interesante y necesaria al creador. Pero también es una región poco interesada por las artes escénicas y que siempre ha mostrado poca confianza en sus creadores. Por esto, la creación escénica en Cantabria es difícil y en momentos, heróica.

En los últimos tiempos, la creación de la ACE-PAE (Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas), asociación profesional que engloba la totalidad de las empresas escénicas de Cantabria y el recientemente firmado Convenio entre la Consejería de Cultura y las compañías profesionales de la región, el documento más importante de la historia de las artes escénicas en Cantabria, suponen una renovada esperanza. Una mayor implicación de otras entidades regionales y locales en el acontecer escénico se me antojan como fundamentales para el futuro de las artes escénicas en Cantabria.

- No. Sí es cierto que las subvenciones que recibe se van equiparando a la media nacional, pero el teatro y la danza "cántabros" no tienen un entronque social que les permita gozar de la dignidad y reconocimiento necesarios para su desarrollo y esto es una importantísima lacra.
- Por supuesto. Las compañías profesionales de teatro y danza de nuestra región precisamos de otros circuitos (nacionales e internacionales) para subsistir.
Esto se consigue produciendo espectáculos muy competitivos, con una adecuada relación calidad-precio, aunque en unas condiciones precarias (falta de locales de ensayos, etc.).
- Crisis no es un término necesariamente negativo. Yo diría que tanto el siglo XX como el inicio de nuevo milenio en que nos encontramos, es

una momento de "búsqueda", con excelentes creadores, pero con una importante ausencia de cumbres artísticas como Lope de Vega, William Shakespeare, o Calderón de la Barca, por ejemplo. También es cierto que la televisión y los grandes espectáculos (deportivos, principalmente) han ido interesando cada vez más al conjunto de la población, en detrimento, entre otras, de las artes escénicas. Si a esto sumamos que el mercado español es extremadamente duro e implacable, no es de extrañar que las carteleras españolas estén inundadas de obras repletas de concesiones a las directrices de los programadores, pero que poco o nada interesan al público. En este divorcio entre teatro/danza y sociedad está el eje de la crisis. Sí, debería haber una vuelta a la época en que las artes escénicas se crean para los espectadores y no dirigidas por los mandatos de una industria cultural que no responde más que a impulsos económicos. En efecto, campañas escolares estables en colegios e institutos y salas, también estables, fuera del ámbito público, sin duda revitalizarían la actividad escénica.

- La principal opción debería ser la de marcharse. Si finalmente decide quedarse tendrá el privilegio de luchar (pero mucho, mucho) por un sueño.

Y esto también es una razón de mucho, mucho peso para quedarse. Después vendría la formación que se puede adquirir, y de muy buena calidad, aquí, en Cantabria. Tanto en danza, como en teatro las compañías profesionales y el Palacio de Festivales de Cantabria, este último sólo en el caso del teatro, se preocupan y ocupan de la formación de personas interesadas en esas disciplinas artísticas. Obtener un contrato en alguna de las compañías cántabras es más complicado porque el volumen de negocio de las mismas no es lo suficientemente grande como para recibir nuevos integrantes con cierta asiduidad. ■

La Compañía de Danza-Teatro DANTEA, es una compañía profesional de carácter estable, concertada con la Consejería de

Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo, que toma sus bailarines de las escuelas de danza Dantea (Maliaño) y Studio-36 (Santander).

Algunas de las programaciones en las que ha participado son las siguientes: I Festival Nacional de Danza, (La Rioja, España), en la que DANTEA obtuvo el Premio a la Mejor Compañía en la modalidad de Danza Española, 45 Festival Internacional de Santander, VIII y XII Internacionales Tanzprojekt (Alemania), y VII International Baltic Ballet Festival, (Letonia).

<http://www.dantea.com/>

“Son precisas operaciones de sensibilización, conducentes a la aparición de nuevos segmentos de espectadores. En Cantabria es imprescindible la creación de infraestructuras que propicien la creación de un circuito”.

LA MACHINA TEATRO

LA MACHINA TEATRO

1. La respuesta a la primera parte de la pregunta variará según el concepto que pueda tenerse de comodidad y a tenor de las circunstancias en que cada uno desarrolla sus procesos de creación. Independientemente de otras cuestiones de tipo metafísico, ambiental o anímico, ha de tenerse en cuenta, pues, las condiciones físicas (espaciales, técnicas, infraestructurales). En el caso particular de La Machina Teatro, se trata de una situación cómoda, gracias a nuestra concertación con la Universidad de Cantabria. Otro asunto es el relativo a la difusión de nuestras creaciones que depende exclusivamente del trabajo y esfuerzo de cada uno, debiendo reclamarse el apoyo institucional para promocionar y difundir aquellas.

2. Después de un largo período en que Cantabria estaba en el furgón de cola en lo referente al apoyo a las artes escénicas, ha de afirmarse que en estos momentos nos encontramos dentro de la media nacional. Esta situación actual se debe, en buena parte, al convenio suscrito por la Consejería de Cultura con las compañías profesionales (que forman la ACEPAE: Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas) y a la colaboración, en la producción y distribución, de otras entidades como el Palacio de Festivales o Caja Cantabria. Sigue, en cambio, pendiente una implicación mayor de los Ayuntamientos de la región.

3. Al menos en algunos casos, esto es un hecho incontestable. Bastantes de las producciones realizadas en Cantabria tienen una presencia constante en las principales programaciones y festivales de nuestro país. En este sentido, La Machina Teatro ha estado presente en todas las comunidades autónomas y sus espectáculos son representados en una mayor proporción fuera de la región cántabra que dentro de ella. Esto se consigue, obviamente, creando productos que, además de caracterizarse por

un alto rigor cualitativo, despierten el interés de los programadores, y desarrollando una notable labor de distribución.

4. Aludir a la crisis del teatro es uno de los tópicos más difundidos en las últimas décadas. Nosotros siempre decimos que no es el teatro el que está en crisis, sino que es el mundo el que está en crisis, y el hecho escénico es un reflejo de la sociedad. Pero descendiendo a lo prosaico del asunto, son desde luego muy necesarias las campañas en los centros educativos, no solamente por lo que tiene de labor formativa para el futuro, sino porque los

niños y jóvenes son en sí mismos un buen sector de público. Y también son precisas operaciones de sensibilización, conducentes a la aparición de nuevos segmentos de espectadores. Y, en clara referencia a Cantabria, es imprescindible la creación de infraestructuras que propicien la creación del deseado circuito, hasta ahora inexistente.

5. Refiriéndome al teatro exclusivamente, la formación sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra comunidad. Tenemos una Escuela de Teatro ligada al Palacio de Festivales que, desde el punto de vista de la enseñanza profesional, fue prácticamente dismantelada, siendo muy deseable que vuelva a retomar un proyecto interesante. Y un centro privado, ligado a la compañía Miriñaque que contribuye a la divulgación del hecho teatral, pero no soluciona el problema de la formación de profesionales. ■

Compañía profesional desde 1991, LA MACHINA TEATRO ha realizado veintidós producciones de diferentes tipos y formatos, dirigidas a distintos segmentos de espectadores. Desde una filosofía basada en una coherencia ética y estética, su trabajo se rige por los principios de contemporaneidad e investigación desarrollada con rigor. Su trayectoria se caracteriza, a

pesar de la diversidad temática y formal de sus espectáculos, por una concepción multidisciplinar del teatro y una decidida apuesta por el hecho escénico como expresión artística.

La Machina ha recorrido toda la geografía española, participando en los

más importantes festivales de teatro y realizando giras por todo el país. Asimismo ha estado presente en festivales de Brasil, Estados Unidos de América, Portugal, Bosnia-Herzegovina e Italia.

El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios y reconocimientos, destacando las nominaciones en 2001, 2002 y 2003 como finalista al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas por sus espectáculos “El dolor del tiempo”, “La danza del sapo” y “Palabra de Hierro”, respectivamente.

<http://www.lamachinateatro.com/>

NUESTRO CUESTIONARIO

1. Desde el punto de vista artístico, ¿es Cantabria una región donde un creador escénico puede sentirse cómodo para trabajar y dar a conocer sus creaciones? En este sentido, ¿qué aspectos podrían mejorarse?
2. ¿Tiene el teatro en Cantabria el mismo apoyo que recibe en otras comunidades?
3. Como compañía profesional en una región "pequeña" como Cantabria ¿exportamos espectáculos?, ¿el teatro cántabro está en los circuitos nacionales e internacionales?, ¿cómo se consigue?
4. En muchas ocasiones hemos oído hablar de la crisis del teatro. ¿Qué pensáis? Y si es así, dónde creéis que puede residir la solución: más dinero a las producciones en forma de subvenciones, rehacer el teatro desde sus comienzos con campañas por colegios, institutos, ...?
5. ¿Qué opciones tiene una persona que quiera dedicarse profesionalmente al teatro o a la danza en Cantabria? ¿Creéis que existen suficientes centros de preparación y especialización?

"... no es necesaria la ayuda si se articulan serios programas o festivales de teatro. Proporcionalmente programamos la mitad de espectáculos anuales que la media..."

MIRIÑAQUE TEATRO

MIRIÑAQUE TEATRO

1. Desde la perspectiva creadora pocas ciudades te permiten un clima cultural tan tranquilo para procesos de gestión de espectáculos dramáticos. Su ritmo e idiosincrasia hacen de nuestra ciudad un oasis donde velocidad y exigencia de inmediatez son secundarias. Paz y reflexión son sentidas en cada esquina de Santander y de Cantabria. El problema tal vez surge de la propia virtud de la Comunidad: la calma y quietud mal administradas generan falta de exigencia, endogamia, muerte. También su tamaño pequeño repercute en que no hay una gran oferta en número de actores y actrices, no existen muchos espacios donde ser programados y los que funcionan tienen una insuficiente dotación económica. En definitiva las compañías teatrales debemos buscar nuevas formas y lugares de expresión y en Cantabria también ofertar con imaginación y dinero lugares de exhibición artística.
2. A nivel económico en ayudas directas estamos en la media de las demás comunidades y el esfuerzo por parte de la Consejería está siendo notable.
Tal vez las corporaciones locales debían programar más, apostar desde sus propias Concejalías por la exhibición, no es necesaria la ayuda si se articulan serios programas o festivales de teatro. Proporcionalmente programamos la mitad de espectáculos anuales que la media de lo

que se programa en las otras comunidades. Muchos tienen dotaciones infrautilizadas porque no las dotan de recursos económicos consistentes y persistentes.

- 3. Sin rubor hablaré de compañías como Ábrego, Dantea o La Machina con constantes funciones fuera de nuestra Comunidad e incluso de España. La vocación de Miriñaque, manteniendo la escuela abierta todo el año y próximamente la sala le impide hacer muchas salidas aunque cerca del 20% de nuestras funciones son lejos de nuestra tierra. Sólo existe una manera de que te programen en otras comunidades y es hacerlo bien.
- 4. NO contesto a esta pregunta, sería admitir la crisis del teatro.
- 5. Las mismas o más opciones tiene aquí que en cualquier otro punto de España, lo que sí debe pensar es que es un trabajo duro, mal remunerado y que exige mucha dedicación. Respecto a la formación que puedo decir si tenemos una Escuela de Teatro nosotros mismos. Por supuesto que es buena, nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros profesionales de esto desde hace años y además siempre acercando a Cantabria profesionales de reconocido prestigio que de otra forma no vendrían. Lo que si es cierto, es que la formación artística nunca acaba y debe buscar siempre otros métodos y otras escuelas. |

MIRIÑAQUE TEATRO nace en 1998 de la unión de distintos profesionales de las artes escénicas. La diversidad de géneros, estilos, directores y obras marcan el sello de la casa. No repetimos y que nunca se reconozca un estilo propio, es una obsesión. Calidad y compromiso social son los aspectos innegociables de cualquier creación. Por otra parte la apertura a otras aventuras dentro del ámbito sociocultural nos ha llevado a la creación de una rama de formación con la Escuela de Teatro Miriñaque y la vertiente de animación sociocultural para actividades en fiestas, ayuntamientos, espectáculos de calle, ... Más de 25 espectáculos, más de 70.000 espectadores, cerca de 2.500 alumnos en diferentes talleres y cursos nos avalan. Una locura: la próxima apertura de una sala alternativa.

<http://www.mirinaque.com/>

EL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA INICIA EN LA TEMPORADA 2004-2005 UN AMBICIOSO PROYECTO

LA NUEVA ESCUELA DE TEATRO

PARTIENDO DEL COMPROMISO CON LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA ESCÉNICA EN NUESTRA COMUNIDAD, LA NUEVA ESCUELA DE TEATRO PERSIGUE TRES OBJETIVOS FUNDAMENTALES: LA FORMACIÓN SÓLIDA Y CONTINUADA DE PROFESIONALES DE ÉLITE TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS; LA CREACIÓN DE TALLERES ESTABLES DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL COORDINADOS A TRAVÉS DE UN CIRCUITO ESCOLAR; Y LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES CULTOS Y EXIGENTES MEDIANTE TALLERES DIVULGATIVOS DE CULTURA ESCÉNICA VINCULADOS A LA PROPIA PROGRAMACIÓN DEL PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA.

FOTO: YARMEEM

LA ESCUELA DE INTERPRETACIÓN Y DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO. Un nuevo proyecto trienal de formación rigurosa, sólida y exigente, para futuros profesionales de la escena recupera a partir del mes de octubre el espíritu de la escuela que hasta hace pocos años fue referente de la enseñanza artística en el norte de España. Junto a ella, un área nueva de formación para técnicos completa un ambicioso programa formativo cuyo objetivo esencial será la calidad. Para ello, a comienzos de septiembre se iniciarán las pruebas de selección de los futuros alumnos.

EL TALLER JOVEN. La escuela ofrece a los más jóvenes un programa pedagógico que combina educación, sensibilidad y entretenimiento. Se prevé extender la oferta a los centros de enseñanza de Cantabria, que carezcan de Talleres de Teatro propios, a través de un programa bienal vinculado al resto de materias formativas de los centros.

TALLER DE FORMACIÓN DE MONITORES DE TEATRO JOVEN. A través de talleres específicos, se dotará al profesorado de Cantabria de las herramientas pedagógicas necesarias para el desarrollo de grupos de teatro escolar. En nuestra sede de Santander y en localidades como Torrelavega, Corrales, Reinosa, Laredo o Castro se impartirán nuestros talleres para profesores que contarán con el apoyo institucional de las Consejerías de Educación y Cultura, y su respaldo en la creación de un circuito de teatro escolar coordinado desde nuestra escuela.

EL TALLER DE CULTURA TEATRAL XXI. La nueva escuela de Teatro se compromete a partir de otoño en un ambicioso programa divulgativo para todos los públicos. Guiados por la propia programación del Palacio de Festivales, profesionales destacados de la música, la danza, el teatro, y por supuesto la ópera, nos visitarán y dejarán su huella. Aprender a disfrutar de un concierto, descubrir las diferentes tendencias de la danza contemporánea, acercarse a la complejidad de un montaje operístico, reconocer la grandeza de un texto teatral, conocer los rudimentos del trabajo de un actor, asistir a la construcción de escenografías, visionar grandes producciones del pasado, adentrarse en el fascinante mundo de la lírica... un sorprendente y atractivo programa para todo aquel que sienta el impulso de conocer la belleza del arte escénico, desde los más variados enfoques. Charlas, demostraciones de trabajo, clases magistrales de grandes profesionales, contribuirán al objetivo principal: crear público, buen público, con ansias de aprender y disfrutar.

LOS MONOGRÁFICOS. Cuatro veces al año creadores de alto nivel nos visitarán para impartir de forma intensiva talleres específicos dirigidos a profesionales y aficionados de la escena con materias diversas, como la dramaturgia, el verso, el cine, el canto o la danza. ■

FOTO: YARMEEM

Estas son las líneas maestras de un nuevo proyecto que se impulsa desde el Palacio de Festivales de Cantabria con la idea clara de apostar por la modernización, diversificación y calidad de oferta para el público de Cantabria.