

Informe DanzaTac

2011 - 2015

**Cinco años
de foros
sobre
Danza**

DanzaTac, Festival de Danza de Tacoronte, comenzó en el año 2011, y lo hizo con un foro sobre Danza.

No se podían obviar los encuentros que, sobre el mundo de la danza, se habían mantenido anteriormente, de modo que para el primer foro se hizo acopio de todo el material existente sobre el particular.

El encuentro más importante que tuvo lugar con la danza como eje central, antes del inicio de las actividades de DanzaTac, tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife, Adán Martín, entre los días 28 y 31 de octubre de 2007, de modo que era de obligado cumplimiento acercar las conclusiones de aquellas jornadas a los participantes de este encuentro anual.

Del total de diecinueve puntos sobre los que concluía el **I Encuentro de la Danza en Canarias**, se hizo un análisis en el primer foro DanzaTac, al objeto de servir de punto de partida para el único foro anual sobre la materia que se celebra actualmente en Canarias

De modo que el primer asunto por resolver en 2011 fue el de realizar un análisis de las conclusiones extraídas en el I Encuentro de la Danza de Canarias, de 2007. los logros obtenidos de los propuestos en el documento final y las cuestiones que quedaban pendientes de resolver, para poder valorar cuáles podrían ser los **nuevos horizontes para la Danza**.

En estos cinco años de reuniones anuales, se ha ido avanzando en el análisis necesario sobre el estado de la danza, y se ha hecho profesionalmente, desde el convencimiento de que las discusiones eran absolutamente necesarias.

En estos cinco años de foros, las conclusiones, no vinculantes, han sido expuestas a la profesión y entregadas a los responsables del área de cada institución, sin embargo no se han observado logro alguno. Quizá sea porque la propia profesión no se vincula lo suficiente a estos encuentros anuales.

Lo que sigue son las relatorías de cada una de las ediciones del Foro anual sobre Danza, DanzaTac.

Octubre de 2015

Índice

Foro 2011	
Nuevos horizontes para la danza	4
Foro 2012	
Vídeo y nuevas tecnologías en el espectáculo: elemento artístico y elemento de Promoción	10
Foro 2013	
Programación Vs Creación y viceversa	13
Foro 2014	
Fórmulas de financiación, sistemas de cobro, sustento	16
Foro 2015	
Los beneficios sociales de la cultura y la relevancia de la labor social de la danza en particular, y de la cultura en general	20

Ordenar
la memoria, mientras abandono
tanta muerte cierta que finge vida.

Pedro Ángel Martín

DanzaTac · Festival de Danza de Tacoronte

DanzaTac · Festival de Danza de Tacoronte

FORO DE DANZA

DanzaTac, Festival de Danza de Tacoronte, se celebra entre los días 26 y 30 de octubre de 2011 en el Teatro Auditorio de Tacoronte, Tenerife, Islas Canarias y propone las siguientes actividades:

- Foro no virtual de carácter anual
- Exhibición de espectáculos para público general y escolar
- Muestra Internacional de Vídeo Danza
- Certamen de documentales
- Participación virtual de compañías y solistas
- Work in progress
- Encuentros e intercambios diarios
- Talleres destinados a profesionales y a público

DanzaTac, Festival de Danza de Tacoronte, es un encuentro en torno a la danza que incluye entre sus actividades propuestas que permitan disfrutar de este arte escénico desde distintas perspectivas, y quiere aportar al universo de la danza un foro anual que sirva como herramienta para toda la profesión.

Conscientes de que otros encuentros anteriores y múltiples reuniones han precedido al foro anual que se presenta, ha sido intención de la organización de DanzaTac comenzar el trabajo tomando éstas como referencia y como punto de partida. Huyendo, en la medida de lo posible, de anclajes a dialécticas recurrentes y poniendo el acento en las soluciones y medidas para alcanzar objetivos bien definidos.

El encuentro más importante hasta la fecha, con toda probabilidad, ha sido el mantenido durante los días 28 al 31 de octubre de 2007, en el Auditorio de Tenerife: el **I Encuentro de la Danza de Canarias**, organizado por el Cabildo Insular de Tenerife, la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y la Asociación de Profesionales y Amigos de la Danza de Canarias, Prodanza Canarias. Esta iniciativa reunió a bailarines, programadores, técnicos de las administraciones públicas, centros de formación públicos y privados, críticos y periodistas culturales de Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, *con el objetivo de analizar, por primera vez en nuestra Comunidad, uno de los sectores de la cultura que históricamente ha sido menos atendido y que reúne a un nutrido grupo de profesionales esforzados en hacer llegar la danza y otras artes del movimiento a lo largo y ancho de nuestro fragmentado territorio.*

Las áreas temáticas seleccionadas, para ese primer Encuentro fueron: formación, exhibición y distribución, y nuevos modelos de creación y producción. Y desde DanzaTac, sabedores de que la continuidad de este tipo de encuentros es vital para el logro de avances considerados indispensables, y con el objeto de dar continuidad a las reuniones del sector, proponemos comenzar con un repaso al mapa que aquel primer encuentro de la Danza en Canarias dibujó tras las jornadas del año 2007, y que quedan perfectamente dibujadas en las conclusiones extraídas:

1. Redacción de un censo o informe sobre el sector de la danza en Canarias. Dicho censo debe incorporar la siguiente información: titulados en danza, espacios escénicos, escuelas municipales y privadas tanto regladas como no regladas, compañías profesionales, ballet y grupos de danza amateur, espectáculos en hoteles, profesionales autónomos, agrupaciones folclóricas, actividades extraescolares y número de alumnos y profesionales.
2. Creación de una Comisión técnica para la elaboración de un Plan Estratégico de la Danza en Canarias.
3. Vincular las ayudas a la producción con las de exhibición y distribución, promoviendo esas ayudas en el circuito interior y los servicios de promoción exterior de la cultura de Canarias. Eso supone la exigencia a las compañías de un Plan de producción mínimo que contemple, al menos, planes de viabilidad económica y financiera, plan de difusión y plan de captación y formación de públicos.
4. Unificar los criterios de los circuitos y redes de distribución existentes.
5. Incentivar la colaboración entre compañías mediante medidas de fomento de la coproducción. Para ello deben establecerse criterios y medidas objetivas de valoración positiva recogidas en las bases de la convocatoria pública de ayudas de artes escénicas que así lo propicien.
6. Incorporar la figura de un/a gestor/a especialista en danza en Canarias Cultura en Red.
7. Necesidad de un Plan de Formación para Compañías en gestión, producción y distribución.
8. Necesidad de formación para habilitar a los profesionales no titulados como profesores especialistas de los Centros Integrados de Danza y de las Escuelas municipales y privadas de Música y Danza, así como la capacitación pedagógico-didáctica a los titulados.
9. Sensibilización de los públicos hacia las artes escénicas a través de la presencia en los medios de comunicación, especialmente la Televisión autonómica y las nuevas plataformas digitales dependientes de instituciones públicas.
10. Creación de una Comisión de expertos que elabore el currículo de grado medio, grado elemental y regular la enseñanza de 4-7 años.
11. Establecer el perfil tipo del programador para conocer la formación necesaria sobre la cual construir un plan de formación.
12. Elaborar un código de buenas prácticas en cuanto a la programación.
13. Facilitar la movilidad de los programadores para que estos puedan asistir a espectáculos fuera de su entorno de trabajo.
14. Elaborar un documento de buenas prácticas sobre las infraestructuras destinadas a la danza y a las artes del movimiento que incluya dotaciones, usos y recursos.
15. Constitución de nuevos espacios y ampliación de uso de los existentes para la creación e investigación teórica y práctica en danza.
16. Exigir a los titulares de las salas planes de gestión para incorporarse a la red o circuitos existentes en futuros convenios.
17. Establecer apoyos a la adquisición o alquiler de equipamientos básicos en las salas.
18. Establecer apoyos a la contratación de servicios técnicos en sala.
19. Revisión de los planes (regionales e insulares) de infraestructuras, tomando en consideración el desarrollo de espacios para la danza.

Danza Tac · Festival de Danza de Tacoronte

Por todo ello, DanzaTac propone para esta primera próxima edición del Foro de Danza los siguientes puntos:

1. Análisis de las conclusiones extraídas en el I Encuentro de la Danza de Canarias, de 2007. Logros y cuestiones pendientes.
2. Nuevos horizontes para la Danza

RELATORÍA DEL PRIMER FORO NACIONAL DE DANZATAC, 2011

Aunque ahora pueda no tener sentido hablar de profesionalización, debido al recorte del presupuesto para Cultura, tal vez habría que hablar de defender el trabajo de una forma no profesional. Aunque la asociación de artistas del movimiento está luchando por conseguir una representatividad del colectivo, dado que, hoy por hoy no es viable para un bailarín convertirse en empresario, por ello, la asociación Piedebase está buscando la manera de dar cobertura legal de los bailarines, contratándolos como artistas.

La situación económica ha empeorado, y se ha mantenido una excesiva artesanía en la Danza, que debe tener una mayor visibilidad y acercamiento del público; y un mayor acercamiento de las estructuras de la danza entre sí.

Todos coinciden en que es el momento del asociacionismo efectivo. En Europa se están planteando nuevas fórmulas para gestionar la danza. Porque obviamente la creatividad está viva, pero el planteamiento de futuro es cómo nos reinventamos.

Los artistas canarios se dan a conocer fuera y son respetados gracias a la calidad de su trabajo, y existen muy buenos ejemplos de ello, pero en Canarias eso no ocurre. Se hace necesario el asesoramiento de los programadores. La creación se ha ido diluyendo, el momento económico hace que las Compañías desaparezcan. ¿Cómo hacer visibles a tanta gente? Se ha producido una atomización. Hay que abordar otros espacios de exhibición.

¿La danza no ha sabido crecer como lo han hecho otros elementos de la sociedad?
¿Nos hemos quedado atrás?

La Danza no sólo no se ha quedado atrás, sino que es quizá la disciplina artística que más ha avanzado creativamente, debido en parte a su interdisciplinariedad. Pero no hay políticas públicas para la Danza, y son absolutamente necesarias. Un handicap es la escasez de una política formativa para la danza. En canarias hay un nivel elemental muy bueno, una formación privada de alta calidad, pero para crecer en formación, los artistas tienen que salir.

De modo que no es problema de creatividad. Existe una especie de burbuja, y el egocentrismo de los bailarines, que hay que superar. Subsistir como trabajadores del sistema es muy difícil, y tal vez debido a eso el umbral de frustración de los bailarines es muy bajo.

Deberíamos superar el conflicto entre *creador* y *profesional*. Como artistas tienen que dedicarse a vender su producto, y resulta a veces incluso contraproducente. Tampoco los gestores se muestran muy resolutivos, ni se molestan en visionar el trabajo del propio artista. Y se complica por, entre otras cuestiones, el hecho de que la danza sigue siendo nueva. No hay suficientes estructuras para una buena gestión. Es bueno que haya muchos creadores, pero a la danza le falta *lobby*, porque ser empresa implica la ley de competencia.

La danza es un sector inmaduro y desarticulado que confunde la cualificación con la profesionalidad. Unos decimos que los programadores son los culpables, o los políticos, etc., pero esto denota falta de estructuración en la danza. Hay que dejar de lanzarnos la pelota unos a otros y ver cómo se puede trabajar unidos.

Se hace necesaria la agrupación de intereses en torno a la Danza y empujar suficientemente en la misma dirección.

Deberían crearse estructuras que permitan la independencia del dinero público. Los espacios son los lugares para comunicarnos con el público. Vincular la producción con la distribución. El Auditorio de Tenerife es un buen ejemplo, con Danzalab, aunque pudiera no ser tan buen ejemplo considerando que surge de lo público, y se está hablando de generar estructuras desde el asociacionismo o desde la unión del sector.

Todos coinciden en manifestar que dependemos totalmente del dinero público.

Cada vez hay más estructuras nuevas, hay que ver qué se hace fuera, de qué manera se puede crear.

El work in progress es necesario y debe estar protegido. Dinero público vs. Recursos públicos. Cómo aprovechar los recursos. Potenciar la profesionalidad de los trabajadores públicos. ¿De qué manera lo público me puede ayudar, asesorar, etc...?

Es interesante buscar nuevas estructuras. En Canarias ha habido un impulso para crear gestores culturales. Crear modelos de asociacionismo. Encontrar espacios para articular los diferentes roles creando sinergias. Danzalab es la única apuesta estable de danza en Canarias.

Existen otros sistemas, habría que estudiarlos e ir por otro camino. Articulación, madurez, *lobby*, etc. Hay que aplicar la creatividad también a la forma de trabajar y a la gestión.

De los diecinueve puntos que surgieron del foro de octubre de 2007, no se ha cumplido con ninguno de ellos, aunque se coincide en que es preferible centrar los esfuerzos en la consecución de uno o dos objetivos concretos y realizables. Si bien es cierto que estructuras como el Auditorio de Tenerife, gracias a la gestión, ha cumplido con aquellos que les afectan directamente, y aún más, los de dependencia de la gestión política no se han conseguido. Y aunque se sugiere, nuevamente, el seguimiento del cumplimiento de esos diecinueve puntos desde una comisión creada al efecto, lo cierto es que de los planteamientos finales de los asistentes se extrae un objetivo, que debe ser el que se persiga a lo largo de lo que resta de año y hasta principios del siguiente:

Defender una causa común a través del asociacionismo.

ASOCIARSE.

Ricardo del Castillo: Adónde quieres llegar, plantearlo. Definir intereses comunes y plantearlo todo a los políticos. Discutan internamente hasta llegar a objetivos comunes

Esther Martínez: Reclamo de la buena gestión de la cultura y el desarrollo del Plan Estratégico de la Cultura.

José Luis Rivero: Tenemos que indagar nuevos contextos y modelos para trabajar desde la danza.

Fani Benages: Tener las ideas claras, asociarnos y defenderlas.

Roberto Torres: Los artistas no debemos sentirnos obligados a convertirnos en gestores.

Mesa del Foro DanzaTac 2011

(De derecha a izquierda)

- Ricardo del Castillo, Presidente de la Asociación de Empresas de Teatro y Danza de Canarias, Réplica.
- Esther Martínez, Presidenta de la Asociación de Artistas del Movimiento de Tenerife, Pie de Base.
- José Luis Rivero, Director Artístico en Auditorio de Tenerife.
- Sergio Pérez, moderador del foro DanzaTac 2011.
- Fani Benages. Vicepresidenta de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza FECED.
- Roberto Torres, Gerente del Teatro Victoria.

¿Amo bailar o amo la Danza? Si amo bailar, amo lo mío. Si amo la danza abres tus miras.

Roberto Torres

RELATORÍA DEL SEGUNDO FORO NACIONAL DE DANZATAC, 2012

Foro DanzaTac2012

Vídeo y nuevas tecnologías en el espectáculo: elemento artístico y elemento de promoción.

Mesa del Foro DanzaTac 2012

Juan Reyes: moderador

Alejandro Krawietz: director Miradas Doc.

Daniel Tapia: presidente de RÉPLICA.

Esther Martínez: presidente de la asociación Pie de Base.

José Cabrera: distribuidor de audiovisuales (no en la foto).

*En el año 2007 se realizó en el Auditorio de Tenerife el **I Encuentro de la Danza de Canarias**, un encuentro de los profesionales y personas afines a la danza, organizado por el Cabildo Insular de Tenerife, la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y la Asociación de Profesionales y Amigos de la Danza de Canarias, Prodanza Canarias. Esta iniciativa reunió a bailarines, programadores, técnicos de las administraciones públicas, centros de formación públicos y privados, críticos y periodistas culturales de Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, con el objetivo de analizar uno de los sectores de la cultura que históricamente ha sido menos atendido.*

De los diecinueve puntos extraídos de las deliveraciones, finalmente, y en otros foros relacionados con otras artes en vivo, se llega a la conclusión de que la inmensa mayoría son demandas del mundo de la cultura y de las artes en vivo, como son la revisión de los planes de infraestructuras, la necesidad de exigir a los titulares de las salas planes de gestión para incorporarse a la red o circuitos existentes en futuros convenios, la elaboración de un código de buenas prácticas en cuanto a la programación; con la salvedad de algunos puntos específicos como la redacción de un censo o informe sobre el sector de la danza en Canarias, la creación de una comisión técnica para la elaboración de un Plan Estratégico de la Danza en Canarias, o la creación de una comisión de expertos que elabore el currículo de grado medio,

DanzaTa2012 - Festival de Danza de Tacoronte

grado elemental y regular la enseñanza de cuatro a siete años. La mayoría de los puntos son extrapolables a las necesidades del resto de las artes en vivo.

Por este motivo, el II Foro DanzaTac, celebrado en Tacoronte el día 13 de octubre de 2012 plantea un análisis de la situación de la danza en Canarias desde distintas perspectivas, incluyendo en la mesa del foro a agentes de distintas artes en vivo y programadores. De este modo, los resultados arrojados por la jornada de debate incluirán las necesidades de todas las artes en vivo y por ende, la necesidad de alianza entre todas ellas, salvaguardando las necesidades específicas de cada una.

Las compañías de danza llevan años pidiendo que las infraestructuras se adecúen a las necesidades de la danza, y otro tanto ocurre con la música y con el teatro.

—

Tras el resumen del Foro DanzaTac2011, en el que se hizo especial incapié en la necesidad imperiosa de asociarse por objetivos comunes, se presenta el Foro DanzaTac2012, que avanza en la dirección de la conjunción de la danza, como medio de expresión, con otros como el audiovisual. Este avance en las líneas de discusión se hace al tras reconocer que la necesidad de asociación que proponía el foro anterior no se ha llevado a efecto, y porque se considera imperiosa la necesidad de avanzar a pesar de todo. El dato del descenso en el número de exhibiciones de danza dentro de las programaciones del circuito es preocupante: de catorce funciones en el año 2007 caen hasta sólo una en 2011.

Se habla de acotar las asociaciones, agrupándolas por el interés de los asociados. En la única asociación que existe actualmente hay bailarines, docentes, etc. De manera que los miembros no tienen los mismos intereses, con lo que difícilmente puede avanzarse en una dirección común.

Se destaca la importancia de la grabación en vídeo de los trabajos de danza a la hora de promocionar y vender el producto, y aunque los programadores sigan exigiendo la grabación íntegra del espectáculo en plano fijo, se considera que un trabajo grabado y editado con buena calidad es una herramienta primordial de promoción y venta y una tarjeta de presentación de vital importancia.

También se abre la puerta a la utilización de la conjunción del audiovisual y de la danza como un producto nuevo, un nuevo arte, con nuevas e interesantes posibilidades, de fácil distribución y que ofrece una promoción internacional fuera de dudas, pero ha de llegarse a más gente y hacerse del modo adecuado.

Es cierto que las nuevas herramientas están siendo cada vez más accesibles a cada vez más personas, y que igual que ocurrió con la fotografía y su manipulación, o con la música y su edición, el panorama audiovisual se acerca cada vez más a niveles de usuario y que cada vez más la herramienta será dominada por cada vez más personas.

Volviendo al asociacionismo, se pone como ejemplo de modelo de asociación al sector audiovisual, y se pone de manifiesto su capacidad para movilizar a todo un sector, no en vano se trata de una industria que aspira a desarrollar proyectos que puedan distribuirse y que consigue agrupar a pequeñas productoras con intereses comunes.

De cualquier modo, se advierte de que el asociacionismo en pos de cierta estabilidad empresarial puede conducir a una merma de la capacidad expresiva (y como ejemplo de esto se pone a la forzosa industrialización del sector teatral), y se tiende a una estructura

DanzaTa2012 - Festival de Danza de Tacoronte

de teatro costumbrista. Se considera que hay ámbitos de expresión en el arte contemporáneo y la cultura que no pueden consolidarse como industria, entre ellos la danza. De modo que si el asociacionismo pudiera dar al traste con la creatividad es mejor no asociarse puesto que siempre habrá otras formas de diálogo.

El asociacionismo genera una merma de la expresión artística. La cultura occidental está regida por el llamado interés general, y para ello las dos misiones que el dinero público tiene que perseguir son: proteger la igualdad de posibilidades de acceso a la cultura y proteger a los creadores sin obligarlos a asociarse. Asociarse, convertirse en gestor y pretender crear a la vez es una trampa mortal, sobre todo cuando no hay detrás una economía que dé sustento a ese tipo de estructuras. La danza es un espacio cultural puro y el audiovisual es un aliado interesante. Actualmente la danza es como la poesía, está en un momento pre-ilustrado, los lectores de poesía contemporánea son poetas, y los espectadores de danza contemporánea hacen danza o están vinculados a ella.

Se conviene en que asociarse o no es un derecho y que en materia cultural es mucho más interesante lo que nos une que lo que nos separa. No podemos mostrar debilidad ante los que toman las decisiones y debemos mantener una cierta unidad de criterios, dejando de lado las particularidades.

Es necesario distinguir en este discurso entre arte y gestión, y hay que demandar a las instituciones el respaldo económico debido y que este sea suficientemente sólido. Se apunta que, en este sentido, las asociaciones no han podido cumplir con ese objetivo y que finalmente acaba ganando el discurso de la industria cultural mientras que es la cultura quien pierde la batalla.

Existe un serio problema derivado de lo anterior, y es que finalmente el público *culto* no tiene espacios en los que disfrutar de la cultura, puesto que en los espacios sólo se programa aquello que vende, visto que si un trabajo no vende no vale, entendiéndose esta expresión como puro eufemismo. De modo que la solución pasa por tomar el poder, lograr que dejen de ser gestores los actuales y que lo sean aquellos que hacen cultura. Si bien es cierto que el término cultura es muy amplio y que se puede discriminar para hacer justicia, puesto que si se discrimina hay consenso, para lo cual debe haber asociacionismo.

del 12 al 19 de octubre

festival
de danza
Tacoronte
2013

III Foro DanzaTac

Programación Vs. Creación y viceversa

Es necesaria una visión de futuro que mantenga la herencia y su conocimiento entre la población y fomente el desarrollo cultural de la danza y sus distintas formas de representación y modalidades.

Mesa del Foro DanzaTac 2013: Javier Cuevas, Charo Febles, Esther Martínez, Roberto Torres y Fernando Ordóñez

Para DanzaTac, el foro es el lugar desde donde nuestro Festival puede contribuir con este pensamiento, por lo que es una de las actividades más importantes de cada edición.

Históricamente, la danza ha necesitado de discriminaciones positivas en materias como la programación o la creación que contribuyesen al mejor conocimiento, por parte de los públicos, de los quehaceres creativos de los artistas de esta disciplina.

A pesar de ello, la danza puede seguir pareciendo un arte para minorías que continúa luchando por conseguir espacios idóneos para la exhibición y público suficiente en número al que hacer llegar sus trabajos.

Tal vez, que el hecho creativo no haya ido de la mano de la programación o de la aceptación por parte del público de los nuevos lenguajes, ha contribuido aún más a la separación entre oferta y demanda.

En este tercer foro de DanzaTac sobre la danza, propusimos un debate que acercase posturas, en el supuesto de que pudieran estar distanciadas, sobre qué espera el programador, de un espacio público o privado, de la oferta de espectáculos de danza para hacer llegar este arte a sus espectadores y qué obstáculos encuentran los creadores a la hora de acceder a las salas de exhibición.

Planteamos a nuestros invitados reflexionar sobre la coexistencia entre espectáculos de público mayoritario y minoritario. En un lugar como Canarias, donde la mayoría de las salas son de formato clásico, es decir, teatros que dependen de una entidad pública, ¿qué atractivo tiene la programación de espectáculos que sabemos que no llenaran el aforo? Actualmente la danza ha abierto esos límites utilizando espacios alternativos como calles,

del 12 al 19 de octubre

festival
de danza
Tacoronte
2013

museos, o parques, pero ¿es suficiente? ¿Hasta qué punto, tanto programador como creador, están dispuestos a ceder en sus intereses particulares, en favor de la difusión y desarrollo de la danza y el acercamiento al espectador?

El foro comenzó destacando lo interesante de cómo dos personas que programan y crean se ponen de acuerdo en su trabajo. Es importante tener una programación diseñada y hablar con las otras salas que programan danza para intentar que no coincidan las programaciones. Esto no siempre se logra porque hay quien dice una cosa y hace otra. La coordinación entre salas es necesaria ya que el teatro y la danza contemporánea son un formato de bastante riesgo, pero hay un público que se mueve al que se suma otro. Se destacó que hay que diferenciar que una cosa es programar el mismo espectáculo en diferentes salas, y otra es “pisar” la programación.

Hay ganas y necesidad de crear vínculos, mover cosas en espacios afines, siendo más interesante si pasara al mismo tiempo en varios municipios. Se propuso que una estrategia puede ser traer una compañía con dos espectáculos, una va una sala y otra a la otra. Esto puede ser posible entre salas pequeña, ya que actualmente tienen la programación con más antelación que las grandes, y están tendiendo a asociarse.

En este punto se habló de lo complicado que es colaborar y coordinarse con salas de mayor formato, éstas se perciben como una “maquinaria enorme” tanto desde el punto de vista burocrático como por capacidad de traer grandes producciones. Esto dificulta la comunicación entre espacios.

Por otro lado se comentó que el público no es el mismo en diferentes espacios, por cuestiones de status social, comodidad, desconocimiento, precios y oferta de espectáculos.

Asimismo todos coinciden en valorar un espacio como el Auditorio Adán Martín porque ha hecho una labor de promoción de la danza contemporánea que crea público, sólo falta mayor colaboración.

¿Sería necesaria más programación de danza contemporánea por parte de los teatros?

La respuesta conjunta es que sí; si programas danza la gente va a ver danza, aunque hay un problema de base en la educación, porque el arte contemporáneo en general, trabaja con el sentir, no lleva una comprensión tan lógica. En la educación nos dijeron que lo que no se comprendía no era válido.

Es por eso, por lo que se debe buscar al público, atraerlo; cuando se hace bien, funciona, como demuestran algunos ejemplos recientes en salas y municipios.

Pero en este punto se vuelve a uno de los principales problemas, tratado también en los anteriores foros: no hay programación porque en los espacios públicos hay gestores de organismos autónomos. Piensan en la política y no en la programación. No hay dirección artística. Entonces depende de que el programador tenga una sensibilidad y un deseo de que eso ocurra y además hace falta un apoyo fuerte de dinero público.

Y cuando ocurre, como vemos en algunos sitios, ¿qué pasa si desaparece el dinero público?, ¿eso se termina?

del 12 al 19 de octubre

festival
de danza
Tacoronte
2013

Se habló de la necesidad de acercar lo privado a estos movimientos. Poniendo como ejemplo municipios donde el tejido comercial, el pequeño empresario y el ciudadano se vincula o participa de alguna manera cuando esos movimientos están en marcha. Aunque se matizó que igualmente la danza, y la cultura en general, necesita ayuda pública, y tiene que seguir siendo así.

Entonces, ¿qué falta para que el político entienda que lo cultural va ligado a lo económico y al resto de la sociedad?

Se puso el ejemplo de que en esta comunidad tenemos a una Consejera de Cultura que hace ocho meses que no habla de cultura. Tenemos una población turística de alemanes, ingleses, y franceses, que son los mayores consumidores de danza en Europa, que podrían estar llenando espacios, y que eso no se fomente, y hagan un recorte del 70% en cultura, no tiene sentido.

Hay un discurso desde la política que está llegando a la gente, la ciudadanía de base no entiende que hay una relación directa entre cultura y crecimiento económico. No asocia que una inversión pública genera beneficios, además del valor intrínseco de la cultura.

En este punto se comenta la gran devaluación laboral que están sufriendo los artistas. Se considera que asumen un abuso absoluto, trabajan sin cobrar, “porque cobrar a doce meses es trabajar sin cobrar”. Todavía no se percibe al artista como un trabajador.

Se considera que desde la política hay un discurso totalmente equivocado, porque se podría ingresar más dinero, por ejemplo con las cotizaciones de los artistas, que ahora no pueden permitirse darse de alta todos los meses.

Volviendo a la falta de programación, también se destaca la importancia de la continuidad y visibilidad de esa programación, para lo que es necesario el apoyo público. Para promoción de lo que se hace se podría contar con la propia TV Canaria, con espacios de visibilidad de los propios edificios culturales, podrían hacer un tipo de campaña genérica, cultural, desde las instituciones públicas.

A este respecto se propuso abrir los teatros, como potente medio de promoción tanto para la población local como para los visitantes. Si abres el hall del teatro tienes público potencial. Los teatros están cerrados toda la semana. Los propios espacios, solo con que estén abiertos son un escaparate, con programas en dos o tres idiomas. La población flotante es un público estupendo para la danza. En una isla como esta, turística, bella, esto hay que explotarlo.

Por otro lado, también se apuntó la idea de que aquí no hay menos público que en otro lado. El arte contemporáneo atrae a un público minoritario que hay que ampliar pero aquí, en proporción, es mayor, es un terreno fértil.

Tal vez el mayor competidor de los espectáculos en directo es la televisión y el agotamiento del ciudadano, por tanto hay que ligar la cultura al ocio de alguna manera. La cultura rompe la rutina.

del 12 al 19 de octubre

festival
de danza
Tacoronte
2013

Se ha hablado de público, publicidad, etc. Como conclusiones queda que lo importante es generar algo. Pero realmente, ¿a la institución le interesa sacudir, movilizar al ciudadano?

Ante esta cuestión todos responden que no, pero con matices y autocrítica, ya que en muchas ocasiones cuando desaparece de repente algún proyecto público, las mismas empresas y artistas que han participado no piden explicaciones, lo acatan.

Las empresas son subsidiarias de las decisiones de los políticos, y cuando estás acaban lo hacen las empresas. Finalmente quien más perjudicado acaba es el tejido artístico, el profesional. El político persigue que siga existiendo el espacio, no el profesional. Sigue habiendo programación pero con aficionados, y no pasa nada.

DanzaTac2014 Festival de Danza de Tacoronte

IV Foro DanzaTac *Fórmulas de financiación, sistemas de cobro, sustento.*

Mesa del foro: Carlos Belda, Natalia Medina, Esther Martínez, José Luis Rivero, Acerina Amador y Fernando Ordóñez.

Es necesaria una visión de futuro que mantenga la herencia y su conocimiento entre la población y fomente el desarrollo cultural de la danza y sus distintas formas de representación y modalidades.

Para DanzaTac, el foro es el lugar desde donde nuestro Festival puede contribuir con este pensamiento, por lo que es una de las actividades más importantes de cada edición.

Los artistas de éxito en cualquier disciplina, que con su obra son capaces de generar un movimiento económico notable, son muy pocos. Son muy pocas las personas que viven exclusivamente de su arte si las comparamos con la cantidad de personas que habitan el planeta desempeñando diferentes trabajos, la mayoría simplemente para subsistir, que no es poco. Concentrémonos ahora en los artistas que mueve el engranaje de la cultura, **que son muchos**, y que son el alimento básico para el desarrollo de una sociedad sana. Concretemos aún más y vayamos al mundo del bailarín. Ese bailarín independiente, intérprete, coreógrafo, CREADOR. Las grandes compañías que funcionan como empresas y que dan soporte económico permitiendo al bailarín una carrera relativamente estable son muy pocas, volvemos a la reflexión del principio.

¿Cómo se financian actualmente los bailarines? ¿De qué comen? ¿De dónde sacan dinero para sus producciones?

¿Entiende el artista creativo, acepta, el trabajo por encargo como una forma digna de obtener ingresos o lo considera una traición a su arte?

DanzaTac2014

Festival de Danza de Tacoronte

TRABAJO CREATIVO - TRABAJO COMERCIAL

¿Considera un derecho o exige que el gobierno se haga cargo de su situación? ¿Entendemos que todo derecho conlleva una obligación?

¿Puede actualmente un bailarín subsistir con los circuitos de salas alternativas y festivales y dedicarse exclusivamente a la creación e interpretación

Relatoría

Las instituciones deben participar en la producción y en la distribución de los trabajos de danza.

Esta es una de las conclusiones a las que se llega desde el IV Foro DanzaTac.

El bailarín – creador – gestor, al estilo del *hombre orquesta*, es una fórmula no viable, y lamentablemente parece estar muy al uso. Todas las facetas del proceso son muy diferentes y cada una de ellas requiere de muchas horas de dedicación.

Hoy en día muchos bailarines trabajan en un nivel muy artesanal, utilizando como fórmula de financiación mayoritariamente a sus propias familias, de las cuales dependen para sufragar los gastos de su carrera.

La mayoría de las empresas de artes escénicas de Canarias son microempresas que elaboran microproyectos, por lo que se supone que lo que necesitan es microfinanciación. Es cierto que las hay que consiguen mayor financiación, pero debido a la situación actual, ante una bajada en la aportación de las instituciones supone riesgos difíciles de asumir.

Fórmulas de ayuda existen, como los intercambios, o las residencias artísticas, aunque también son consideradas las permutas en cuestiones prácticas fórmulas de guerrilla, como compartir casas, los apoyos técnicos, la cesión de espacios y otros similares. Esto da una medida clara del afán de los artistas por sacar adelante sus producciones a toda costa.

En cuanto a la Ley de Mecenazgo, se sabe que como fórmula de financiación para determinados sectores, y a ciertos niveles, sí da resultados, pero es absolutamente inexistente para determinados sectores artísticos, como en el caso de las Artes Escénicas. Ciertamente podría servir de referencia la actual ley para intervenir en disciplinas como la danza, pero no parece haber interés político, quizá debido a la falta de una demanda desde un sector que debería estar convenientemente vertebrado.

La cultura *católica* en la que vivimos, entendiendo como tal a la incultura de la limosna en la que el que tiene en abundancia da a quien pide, es el concepto actual que pervive en Canarias como mecenazgo. Esto genera el peligro de establecer como normal apoyar económicamente a la producción de espectáculos mientras las instituciones tengan dinero y, sobre todo, les sobre, de modo que cuando no hay sobrante, o cuando se dice desde los estamentos que deberían estar involucrados que no hay dinero, no haya dinero para las producciones artísticas

DanzaTac2014

Festival de Danza de Tacoronte

El número de solicitantes de ayudas y subvenciones ha aumentado significativamente. Probablemente porque hubiera quien antes no tratara de optar a esas ayudas o porque haya un alto nivel de intrusismo. Esto último podría ser considerado un problema, en tanto en cuanto da a entender que muchos amateurs están optando en las mismas condiciones que los profesionales. Es cierto que existen filtros, y que el propio ministerio realiza cribas para que esto no ocurra, pero también puede dar pie a que reciban ayuda siempre los mismos aspirantes. También es cierto que hay programas que sí funcionan, con criterio y transparencia.

La deriva hacia una financiación exclusivamente privada y hacia este tipo de ayudas como soporte exclusivo de la cultura supone un peligro real. Tras semejante discurso en pro de una ausencia de las instituciones en el sostenimiento económico de las artes escénicas flota en el aire la máxima de que gobiernos, diputaciones y cabildos y resto de instituciones públicas puedan acogerse a la exculpación: *Busca quien te financie porque nosotros no lo vamos a hacer.*

Es cierto que la *crisis* alcanza a todos los sectores, no sólo al de la cultura, y no es, ni mucho menos, sólo un problema de la danza. Quizá abrir nuevos mercados en las islas sería una opción, orientar la venta de productos artísticos al turismo, teniendo en cuenta que, sólo en Santa Cruz de Tenerife, unas seis mil personas al año desembarcan en la ciudad, y suele tratarse de personas habituadas al consumo de danza, con el valor añadido de que la barrera idiomática desaparece.

Pero también es cierto que nos encontramos actualmente con nuevos paradigmas en cuanto a la financiación, y con el claro retroceso en el Ministerio y resto de instituciones, que nos alejamos mucho de las demandas anteriores desde la profesión, y que, de un modo u otro estamos entrando en el mundo de la financiación privada.

Los crowdfunding, las campañas de marketing y otras fórmulas de popularizar la financiación no llegan a funcionar del todo en España. Es escasa la información orientada a la venta, falta internacionalización, aún cuando existen proyectos intereuropeos de ayuda a la movilidad. Otros recursos son: aprovechar los espacios cercanos para apoyar en su creación al artista, con un equipo técnico, como ocurre con las residencias. Ciertamente no aparece el dinero institucional, pero se palia con intercambios en diferentes lugares del mundo, o auxiliando el trabajo del creador o interprete con direcciones externas, por poner sólo dos ejemplos.

En España no hay experiencia ni costumbre de financiar proyectos culturales desde la empresa privada, pero sí existen diferentes ayudas pequeñas que también pueden aprovecharse, como son las del Ministerio Cultura, el de Asuntos Exteriores, becas de gestión, ayudas en distintas autonomías, programas como *Canarias Crea*, pago de viajes entre islas, etcétera. Muchas ayudas de viaje, porcentajes de caché, acuerdos internacionales, colaboraciones con embajadas, Organización de Estados Iberoamericanos, Casa de África, Casa de Asia, Casa de América, Instituto Ramón Llull,

DanzaTac2014

Festival de Danza de Tacoronte

Iberoescena... La mayor parte de ellas dirigidas a producciones de cierto nivel o a festivales, pero no al artista.

La realidad es que hay que sobrevivir al margen de las instituciones porque si tienes un proyecto y lo amas tienes que buscar financiación. Y al final, los artistas acaban convirtiéndose en gestores sin experiencia, entrando en redes filtradas que obligan a realizar funciones a bajo coste o a coste cero y en espacios que no han elegido.

La mayoría de industrias, si no la totalidad, reciben ayudas estatales. Es el caso de la industria del automóvil, de la agricultura... ¿Por qué no ocurre lo mismo con las industrias culturales?

Mecenazgo: ¿Cultura como bien general o como entretenimiento?

Si hablamos de industrias culturales, ¿qué relación, desde el punto de vista industrial, establecemos con el público?

¿Debería existir una relación directa entre el volumen de personas a las que se llega con un trabajo artístico y la cantidad de ayuda económica que debería recibirse para nuevas producciones?

Desde el punto de vista de la empresa privada, se entiende que determinadas producciones no habrían sido posibles sin contar con la ayuda de subvenciones. Por eso, y porque es una obviedad que las instituciones deben participar en el acceso a la cultura de todos, se considera un gran error la desaparición de las ayudas a la producción que las instituciones (léase Gobierno de Canarias y Cabildos) mantenían en sus presupuestos, y debemos intentar retomarlas si queremos volver a los niveles de producción que había hace ocho o diez años. A fin de cuentas, todas estas fórmulas alternativas de autofinanciación no llevan a grandes cosas.

La creación existe en cualquier ámbito y la distinción entre creador e intérprete se refiere a la formación específica recibida. Los bailarines que con suerte pueden ir a una buena escuela o conservatorio, se dedican a interpretar. Y están cualificados para un trabajo difícil pero escaso. Quieren seguir trabajando y se dedican a crear, pero adolecen de preparación en la gestión, y el paso a esta es un salto que se da de forma forzada, sin formación ni herramientas, ganando experiencia manejando presupuestos ridículos.

Al final, muchos artistas sobreviven no sólo financiándose a través de sus unidades familiares, sino realizando otros trabajos, ajenos o no a la danza, que les permitan mantenerse en aquello para lo que realmente están preparados.

Se considera necesaria, si no imprescindible, la parte de distribución de espectáculos, puesto que su carencia mata, literalmente, a la producción. El *hombre orquesta* del que se hablaba al principio no puede estar sobre el escenario danzando, bajo el escenario dirigiendo, sentado a la máquina de coser haciendo el vestuario, tras una mesa y pegado

DanzaTac2014

Festival de Danza de Tacoronte

al teléfono realizando la producción y distribuyendo el resultado final, facturándolo y preguntando cuándo va a cobrar su trabajo.

Se plantea que la distribución la ejecute la misma institución que da la subvención.

Al final surge una pregunta clave: ¿La danza que hacemos le interesa a la gente? ¿Llenamos los teatros?

Quizá los bailarines nos ponemos a nosotros mismos demasiadas etiquetas, fragmentándonos y panelándonos en diferencias estancas que nosotros mismos establecemos.

Otro año más, en el Foro DanzaTac vuelve a aparecer en el discurso de la mesa la falta de una estructura sólida que ampare a las artes escénicas en general, y a la danza en particular, que gestione convenientemente el fortalecimiento del sector y formule las condiciones necesarias para sentarse a dialogar con quien convenga sobre la necesaria fórmula mixta entre lo público y lo privado, que ponga en valor todos los elementos de la cadena, que abogue por la separación, más a favor que la discriminación positiva dentro de las artes escénicas, de los presupuestos destinados a subvencionar la producción dancística, que impulse la necesaria labor de creación de laboratorios y de la investigación, para poder seguir evolucionando en el arte, un arte que quizá no debería estar en el mismo saco que el de las grandes producciones.

V Foro DanzaTac
Relatoría

Los beneficios sociales de la cultura y la relevancia de la labor social de la danza en particular, y de la cultura en general.

Javier López, Añaza Creativa.
Esther Martínez, Presidenta de Pie de base y directora artística de DanzaTac.
Laura Marrero, Responsable de Danza en Comunidad de Auditorio de Tenerife
Mario Silva. Director de DanzaTac2015
Luis Carballo, Añaza Creativa.
Público asistente.

Es indudable el componente social de la danza, en particular, y en general de todas las actividades de índole cultural. Por poner un ejemplo, el proyecto *Danza en Comunidad*, acerca la danza a colectivos y comunidades, logrando objetivos que van mucho más allá de la mera contemplación de una pieza o de la participación activa en el hecho artístico, y lo interesante es entender que se trabaja con personas, con segmentos de población, no solamente con aquellos grupos mal entendidos como desfavorecidos o marginales, puesto que cualquier persona, sea cual sea su posición social, puede verse beneficiada por actividades de apoyo y de desarrollo personal a través de la danza.

Es necesario llegar a un acuerdo entre las ideas fundamentales de un determinado movimiento cultural o proyecto y las necesidades de la institución que lo subvenciona, puesto que parece ser que una institución

Danza Tac 2015

festival de danza de Tacoronte
del 16 al 24 de octubre

necesita visibilidad y justificar la inversión que hace. En cambio, en los trabajos sociales hay una faceta en la que la intimidad es parte fundamental del proceso. De hecho, la interacción de los dinamizadores con el colectivo, en un primer momento es una invasión a la intimidad de las personas o colectivos, y sólo la persistencia y el compromiso de los dinamizadores con el proyecto y con los individuos logra romper esa barrera, y la relación de confianza llega mucho más allá de la duración del proyecto, en contraposición con los apoyos institucionales, que adolecen de persistencia en el tiempo.

Por otro lado, se plantea que existen ciertas dificultades para llevar a cabo proyectos desde el ámbito institucional, quizá debido a que las instituciones carecen de la confianza que los propios dinamizadores son capaces de ganarse gracias al trabajo de campo.

También es necesario plantearse que quizá los proyectos deban enfocarse a destinatarios generales, grupos amplios, lo que conlleva a la integración, en lugar de a colectivos específicos, lo que supone una segregación.

Por norma general, los beneficios y los resultados de los proyectos se obtienen durante los procesos creativos, más que en el momento de evaluar los resultados obtenidos. Así es que parece lógico que a partir de ahora se hable de procesos en lugar de proyectos. De hecho, lo lógico es intervenir el entorno y es justo concederle la importancia necesaria de plantearlo como base para el cambio.

Es importante resaltar y subrayar la importancia y la necesidad de contar con el apoyo del área de cultura, y otras áreas de carácter social, en determinados proyectos.

Existe un amplio acuerdo en considerar que en trabajos sociales a veces es mucho más importante mantener la intimidad de los individuos y colectivos. Y en que mientras que el control vertical que ejercen las instituciones supone un freno son los grupos aislados, de forma filantrópica, quienes tratan de adecuar los tiempos de reacción a las necesidades reales.

El número de asistentes o el alcance a determinado número de personas de un proyecto no debe ser cuantificable, ni servir de indicador para las instituciones. En los proyectos sociales, por norma general, los beneficios se obtienen a largo plazo, tras un hábil estudio de situación y de las necesidades reales de los destinatarios finales, de modo que es muy importante el equipo humano y es vital el contacto de tú a tú y no a través de terceras instituciones.

No en vano hay que preguntar a la gente qué quiere hacer en el terreno cultural, y ha de hacerse desde la confianza, y esta se gana con el trabajo de campo, tratando persona a persona a los destinatarios de los proyectos.

Porque en los ejemplos dados los mejores logros se obtienen al generar movimiento en el barrio en torno al arte (artivismo), dejando que el individuo, y el colectivo, se encuentre expresando su propia creatividad.

Ayuntamiento de Tacoronte

Gobierno de Canarias

Danza Tac 2015

festival de danza de Tacoronte
del 16 al 24 de octubre

Es obvio que lo primero que hay que saber es qué necesita el colectivo al que van destinados los proyectos. Es seguro que quien aprueba el proyecto, quien lo subvenciona, e incluso quien lo lleva a la práctica no lo sepan, y es muy probable que no lo sepa tampoco el destinatario del proyecto, de modo que todo ha de iniciarse, necesariamente, con una búsqueda.

Debe valorarse positivamente cada acto social o cultural, aunque el alcance de este no sea masivo, puesto que las necesidades sociales no son exclusivamente colectivas, o masivas, sino individuales. En cambio, se desprende de la experiencia que las instituciones parecen buscar una foto en la que se vea a mucho público participando del proyecto, y que estos les den los votos que buscan. Lo que se traduce en un uso electoralista de las necesarias acciones sociales.

De hecho, en los programas de algunas instituciones se prima el número de butacas ocupadas y no el beneficio de las acciones desarrolladas. Es quizá por este motivo por el que algunos indicadores excluyen las intervenciones al aire libre, porque no pueden contarse los asistentes, y quizá por la misma razón los posibles destinatarios de esas mismas acciones evitan responder positivamente a la llamada a asistir a esos actos.

Sin embargo tiene que ser la institución quien se implique en cada proceso. No políticamente sino técnicamente.

La idea que parece estar instalada en las instituciones, y entre el público general, es la de que la danza no cumple ninguna función social, que no aporta beneficios sociales colectivamente, cuando los estudios más recientes hablan de la transmisión pasiva del movimiento ante la contemplación de una acción de danza.

Es necesario dialogar con los representantes de las instituciones.

Las intervenciones sociales de la cultura en la mayor parte de los casos se debe a una labor militante de personas o grupos alejados del entorno más institucionalizado. La mayoría de las acciones sociales son llevadas a cabo gracias a sentimientos filantrópicos ajenos a las instituciones y este tipo de acciones ha de llegar a todos y a cada rincón, de modo que el compromiso debe ser de las instituciones.

Las sensaciones corporales sólo las transmite la danza.

Obviamente, la desvinculación de las instituciones de los procesos sociales de la danza y de la cultura en general no es dada por un problema económico. El gasto en espacios físicos es inmenso. El coste de construir teatros, salas multiusos y demás espacios es desorbitado. En cambio, el coste de los grupos de dinamizadores, que pueden hacer el trabajo de campo, cercano, es infinitamente menor, y las inversiones en estos equipos son, cuando no

Danza Tac 2015

festival de danza de Tacoronte
del 16 al 24 de octubre

inexistentes, excesivamente limitadas en el tiempo, las más de las veces supeditadas a campañas puntuales.

Queda de manifiesto que hay exceso de paternalismo en las instituciones, y que quienes aprueban o subvencionan los proyectos creen saber qué necesitan los destinatarios. Es otra prueba de que las instituciones están frenando, en lugar de apoyar los eventos. Ante el activismo social, en algunos lugares hay que pagar para hacer eventos sociales en las calles, además de pagar permisos, seguros y otros costes. Y hay que hacer partícipes a las instituciones de lo que están ofreciendo, o de lo que se está gestionando.

Quizá haya temor a la independencia social y por ello haya manipulación social por parte de los grupos políticos, que intervienen en los barrios para no perder el control que por lo visto necesitan mantener.

Muchas veces son los técnicos quienes valoran y evalúan los proyectos, en lugar de los concejales, en cuyo caso los proyectos logran convertirse en procesos que den resultados, de lo que se desprende que es necesaria una buena estabilidad de gestión técnica, no política, de las áreas de cultura, de servicios sociales y de aquellas obligadas a la integración social y cultural.

Es imprescindible que los proyectos sean continuados en el tiempo, estables, para que los procesos se desarrollen como es debido y para que los resultados sean visibles. Muchos son los proyectos que se aprueban para que sean desarrollados en breves espacios de tiempo, y es evidente que en tres meses no pueden lograrse objetivos evaluables positivamente.

Es cierto que hay quienes van y vienen durante el desarrollo de los proyectos sociales, sin duda debido a circunstancias personales, pero también hay quienes disfrutan y permanecen e incluso acaban integrándose como desarrolladores del proyecto, otro dato a favor de llamarlo proceso.

Es necesario que desde las instituciones se considere seriamente que aquello que suele verse por objetivos visibles o accesibles entiendan que es el vínculo emocional del dinamizador el que hace que se genere el compromiso.

