

Ponencia: Juan Nicolás

En los últimos años, cada vez es más frecuente oír hablar o leer sobre la I+D+i y la necesidad de promoverla en el sector de las artes escénicas. La creación de este plan de acción que se presenta bajo las siglas I+D+i, nace con la intención de ser un proyecto que incida en la investigación y fomente la promoción facilitando el desarrollo sostenible del sector escénico. Del mismo modo este programa aúna por primera vez y articula las actividades que ya en temporadas anteriores se venían realizando y que, al diferenciarlo claramente de la parte meramente ligada a la exhibición, ocupa un lugar relevante con la importancia y la dedicación que ha derivado indiscutiblemente en una mejora sustancial en cuanto a funcionalidad y rentabilidad, así la creación del plan I+D+i supone para el Centro Párraga una mayor adecuación a la necesidad del sector y una clara optimización de los recursos con los que cuenta el área de formación y promoción del Centro Párraga para la comunidad artística dentro y fuera de la Región de Murcia. Tres bloques conforman la estructura principal del programa, Proyectos de Formación y colaboración con centros educativos, Investigación y un tercero de Promoción y desarrollo sostenible. El primer objetivo planteado sigue siendo la formación y captación de nuevos usuarios de la creación escénica contemporánea -uno de los pilares en la vertiente más divulgativa de este espacio-. La investigación y la docencia en las universidades están siempre muy unidas ya que la mayoría de los profesores realizan las dos actividades y muchos de los equipamientos se utilizan para ambos objetivos. Dado que los resultados de la investigación se aprovechan en la docencia y la información y la experiencia adquiridas en la enseñanza se pueden utilizar en la investigación, es difícil determinar con precisión dónde terminan las actividades de enseñanza y formación y dónde comienzan las actividades de I+D. La I+D se diferencia de la docencia rutinaria y del resto de las actividades por sus elementos novedosos. Realmente resulta muy difícil saber si hay que incluir en la I+D las actividades científicas que son subproductos de la enseñanza o de la formación. En segundo lugar fomentar las Relaciones con Centros Educativos como Estrategia para el Desarrollo de la Demanda Cultural dadas las peculiaridades que presentan los productos culturales, tanto en su creación como en su comercialización, ha desembocado en una fórmula de gestión que, en algunos casos, se desarrolla de espaldas a la sociedad, sin tener en cuenta que ésta constituye, en gran medida, su razón de ser. En este contexto, el trabajo de investigación desarrollado en España sobre una muestra de 3.010 ciudadanos y 150 entidades escénicas viene a poner de manifiesto la necesidad de desarrollar planes de acción con centros educativos como vía para incentivar el consumo de productos culturales. El enfoque adoptado para el desarrollo de este incipiente plan en la C.A.R.M. nos lo ofrece el marketing de relaciones, que nos ha permitido desarrollar un modelo de marketing relacional para entidades de servicios de exhibición de artes escénicas en el que los centros educativos ocupan un lugar prioritario como agente de interés en la gestión. El sector de la exhibición de las artes

escénicas, en sus distintas modalidades (teatro, danza, lírica y música en vivo), se está situando cada vez más dentro del punto de mira de disciplinas relacionadas con la gestión. La explicación de este fenómeno parece encontrarse en una altamente difundida y acertada concepción de la cultura, que considera compatibles este tipo de actividades con planteamientos económicos y de gestión. A este respecto, cabría afirmar: qué las entidades escénicas producen un servicio ya que cuentan con unos clientes (audiencia) cuyas necesidades han de satisfacer, siendo los directores de estos espacios escénicos gestores de personas y recursos. El presente trabajo de investigación pone de relieve la importancia que presenta la educación en el desarrollo cultural de las sociedades modernas. Desde la perspectiva que nos ofrece su enfoque, se ha desarrollado un modelo adaptado a las peculiaridades específicas que presentan las entidades escénicas. Ésta perspectiva reconoce en el Sector Educativo uno de los grupos de interés clave en la gestión de las organizaciones culturales para el desarrollo de la demanda. En materia de promoción y desarrollo del sector escénico empresarial cabe señalar la intensificación en nuestra labor de posibilitar la producción y desarrollo de obra artística escénica, generando, tutelando, apoyando y facilitando la exportación de los productos escénicos, tanto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como de aquellas propuestas con las que el Centro Párraga colabora en la coproducción e intercambio de artistas en residencia a través de un intenso trabajo en red con otras instituciones del ámbito nacional e internacional. No hay que olvidar que para la sostenibilidad del sector, además de promover estrategias de adecuación de tamaño y de profesionalización para conseguir la competitividad, también es imprescindible apostar por el I+D+I con inversiones que permitan la rentabilidad a medio y largo plazo. Debemos tomar ejemplo del sector de la nueva creación escénica que siempre ha centrado una parte importante de su actividad en desarrollar lenguajes contemporáneos e interdisciplinares a través de la investigación y los procesos creativos sin depender de la explotación a corto plazo. La inversión en el corto plazo, no debe impedir la inversión en el medio y largo plazo que es la única garantía de futuro. Juan Nicolás Director del Centro Párraga

FORMACIÓN

Con el presente programa el Centro Párraga convoca un espacio que desde la formación, y en estrecha colaboración con colectivos profesionales e instituciones académicas y docentes, contribuya a la reflexión, la investigación, la creación y la promoción en artes escénicas. Un programa que intenta contribuir a la proyección y el desarrollo de las artes escénicas, por medio, principalmente, de propuestas formativas, destinadas a la especialización complementaria de estudiantes y profesionales de la danza, el teatro y otros oficios vinculados a la práctica escénica y en las que se cuenta con reconocidos creadores y profesionales. Pero en el que, así mismo, tienen cabida proyectos educativos y divulgativos, en colaboración con centros de enseñanza artística y de secundaria; así como otras actividades, con las que difundir experiencias y trabajos realizados por alumnos y estudiantes, a través de las cuales el Centro Párraga promueve

y contribuye en procesos que refuerzan y amplían el papel y la importancia de la cultura en la sociedad murciana actual. En la oferta formativa planteada se pretende un doble objetivo: Cumplimentar el curriculum académico de los estudiantes de enseñanzas escénicas y artísticas, y desarrollar la formación continua, tanto creativa como técnica, de los profesionales vinculados al sector. Promover la participación en procesos creativos y divulgativos relacionados con las artes escénicas y contemporáneas. Formar y captar nuevos públicos y futuros usuarios de la nueva creación escénica. Las propuestas aquí diseñadas se inscriben en una programación anual que no se limita a la oferta concreta de este periodo correspondiente a 2010, sino que recoge experiencias ya iniciadas en años anteriores, a la vez que desarrolla y pone en marcha actuaciones con declarada intención de continuidad y futuro. De todas las iniciativas, en cuanto a la formación se refiere, destacamos especialmente dos. Uno es el PROYECTO +MÓVILES–INMÓVILES, programa de iniciación a los nuevos lenguajes artísticos dirigido a estudiantes de secundaria y que ya va por su tercera edición. La otra apuesta formativa del Centro Párraga es el bloque completo de Workshops, con el que se trata de vincular, y prolongar, la exhibición, en talleres y masterclass impartidos por los mismos artistas que muestran sus últimas producciones incluidas en la programación. Es un intento abarcar, en la medida de lo posible, todos los aspectos del proceso creativo y de producción, y en el que la representación es sólo la punta del iceberg.

INVESTIGACIÓN

Siguiendo las líneas de investigación que se iniciaron con la participación del Centro Párraga en ARCO 2009 con el proyecto Buscando al Señor Goodbar de Michelle Teran dentro del programa Techformance, el Departamento de investigación, formación y desarrollo impulsará tres líneas de reflexión y trabajo: el sujeto virtual, el espacio no convencional y el cuerpo en movimiento. Raquel Labrador con su proyecto sobre el sujeto virtual “La aventura de la araña” reflexionará sobre la deriva que la implantación de las nuevas tecnologías ha supuesto en la identidad. Desde sus orígenes en el teatro griego, el personaje sólo se mostraba ocultándolo tras una máscara que fijaba y amplificaba la voz escondida, pero con la desintegración de las identidades congeladas que ha provocado internet y la implantación de las redes sociales surge el problema de cómo presentar una ausencia, cómo hacer audible la polifonía, las metamorfosis y las múltiples potencialidades que constituyen un sujeto cada vez más desdoblado, plural y en permanente mutación. La identidad se articula cada vez más teatralmente, como un texto coral que está en constante proceso de reescritura y borrado, como una forma vacía y casi abstracta. El sujeto ya no es algo oculto ni es otro, sino un despliegue infinito de sombras, de avatares, nicks, alias y perfiles. Estratos y capas superpuestas, instrumentos y aplicaciones que permiten tener una segunda vida en la red o pocoyizarse hasta que el yo es poco o nada. La propuesta de Raquel Labrador en el Centro Párraga quiere abordar la complejidad de este nuevo escenario e investigar en qué medida es posible aún representar lo individual –el sujeto- en medio de esta pluralidad que disgrega pero a la vez también construye el nuevo ámbito de la identidad. Pero esta transformación implica también una necesidad de repensar los

espacios, de cartografiar territorios inexplorados y borrar fronteras. Esta es la tarea que abordan Abraham Hurtado y Vania Rovisco con su proyecto BOAW (bridge on a wall) que desarrolla un trabajo de investigación sobre el espacio no convencional. Alejado del estatismo de la escena, la sala, el museo y otros espacios tradicionales, BOAW crea una plataforma, traza un marco o contexto participativo que permite el desarrollo de instalaciones y de dinámicas de interacción entre los artistas y un espacio en constante redefinición: un puente sobre el muro. Pero BOAW no es sólo una crítica sobre las compartimentaciones rígidas sino una reflexión sobre el espacio creativo como un espacio de transición, no busca pues un lugar al final del camino sino que entiende que es en el trayecto, en las redes e intercambiadores de vías, en los puentes y encrucijadas de lo social donde se encuentra ese nuevo territorio de posibilidades de actuación. Finalmente Olga Mesa una de las coreógrafas más relevantes de la escena española contemporánea abordará la tercera de las líneas de investigación del Centro Párraga -el cuerpo en movimiento- introduciéndonos en un territorio interdisciplinar en el que para redefinir una nueva mirada sobre lo corporal es esencial el contexto de lo audiovisual y la cámara. Entre la escritura coreográfica y la narrativa visual esta artista parte del concepto de “cuerpo próximo” -la presencia del otro- como motor de un diálogo. Es el cuerpo a través de sus impulsos, sus dudas, sus deseos y transformaciones el que genera un espacio íntimo en el que se revela un nuevo régimen de visibilidad. Entre el espacio pre-verbal que sitúa el cuerpo y el espacio de decisión que lo desplaza, Olga Mesa investiga los márgenes y las conexiones que constituyen el territorio frágil de la memoria intentando hacer presente el instante y las nuevas formas de movilidad y de presencia lo corporal.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Trabajo en red

Como resulta comprensible, las finalidades del Centro Párraga no se agotan en la de ser mero espacio programador y exhibidor de espectáculos, sino que se asume, de manera muy especial y prioritaria, la responsabilidad, común a otros Centros y entidades de similares características y vocación pública, en el ámbito nacional e internacional, de contribuir a la promoción y consolidación del sector de las artes escénicas, sin renunciar por ello a unos postulados estéticos y de calidad artística, claramente comprometidos con la investigación y la innovación. Se trata precisamente de la puesta en valor del criterio de calidad y excelencia artística como motor de estrategias de producción y promoción que redunden en el desarrollo y la sostenibilidad de propuestas profesionales en el ámbito de las artes escénicas, y que respondan a unas exigencias mínimas de innovación y viabilidad. En esta idea, desde el Centro Párraga se ha convocado un amplio programa de residencias, abierto a artistas de múltiples tendencias, y que han confiado,

desde la extensa variedad de sus propuestas estéticas y apuestas personales, en colaborar con nosotros para el desarrollo de proyectos que consolidan trayectorias y abren otras posibilidades y alternativas de sostenibilidad dentro del panorama actual de las artes escénicas, con la finalidad de servir de laboratorio en el que experimentar, asumiendo los riesgos inevitables, nuevos productos y procesos artísticos. El otro parámetro desde el que situar un intento serio y continuado de estímulo y fomento de la creación y competencia escénica, parte de la idea de la cooperación a través de proyectos con entidades que se hayan planteado objetivos comunes o coincidentes en algunos de los puntos que aquí planteamos. Es el elemento que hemos denominado TRABAJO EN RED. Una iniciativa que ha obtenido una respuesta muy positiva, con la que aportar soluciones imaginativas que contribuyan a la sostenibilidad del sector, y que de aprovechar las sinergias que impone el imperio de la globalidad transformándolas en impulso cultural, descubriendo e inventando lazos, con los que seguir generando complicidades y estimulando procesos creativos, que es en definitiva nuestra misión.

Programa de intercambio de artistas en residencia

El Centro Párraga , debido a sus prestaciones estructurales y recursos técnicos lleva cinco años facilitando el desarrollo de los procesos creativos de distintos proyectos del ámbito local e internacional. La creación de este nuevo PROGRAMA DE INTERCAMBIO PARA “ARTISTAS EN RESIDENCIA” 2010, supone una rentabilización y una optimización de las conexiones y vínculos fruto de un elaborado trabajo en red, que junto a otras instituciones nacionales e internacionales, se está llevando a cabo en el ámbito de las Artes Escénicas, promoviendo el intercambio de artistas de ámbito local. Con este intercambio se pretende posibilitar el diálogo interdisciplinario, el diálogo entre artistas y el diálogo con la obra; investigando, desarrollando e innovando sobre su elemento de partida en diferentes espacios creados y adecuados para la óptima evolución de sus proyectos.

La finalidad es dotar de la continuidad y recursos necesarios al proceso de desarrollo de dichos proyectos, con el fin de crear una red estructural que soporte y haga más sostenible la perdurabilidad de los elementos que conforman el enraizado tejido cultural escénico de la creación, así como aquellas entidades, colectivos y artistas que los protagonizan.

El Centro Párraga acogerá a los artistas en residencia procurándoles un lugar y un tiempo donde investigar, crear, reflexionar, desarrollar unas ideas y desechar otras. Arropados por el equipo técnico y humano del Centro, los artistas harán de sus residencias laboratorios, espacios de búsqueda creativa, rincones de estudio... en definitiva reafirmarán lo que el Centro Párraga es: un espacio para la investigación y el desarrollo de las Artes Escénicas.