

TONI GONZALEZ

ESCENA INTERNACIONAL BCN

•••••
Sant Tomas, 71 – Àtic 2^a

08032 Barcelona

Tel. + (34) 670 274 670

E-mail: toniglz@terra.es
•••••

PRÁCTICAS I MODELOS
DE
APOYO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
A LA CREACIÓN ESCÉNICA EN EUROPA

Abril 2005

Introducción

El estudio que tenéis en las manos es fruto del encargo de la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya para conocer, en profundidad, cuales son los modelos y las prácticas que hacen que la creatividad de las artes escénicas se desarrolle en Europa. Una obra de estas características se ha realizado muy pocas veces en Europa y, gracias al Departament de Cultura, esta nueva aportación permitirá acercar a los lectores a una Europa de la cultura que, desgraciadamente, aún está lejos de ser construida.

La base del trabajo ha sido el estudio del apoyo a la creación a las artes escénicas en cinco países europeos: Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda y Flandes. Se han seleccionado estos países por ser los que tienen políticas culturales más avanzadas, con características diferentes, de manera que, con ellas, se puede tener una fotografía fiel de la realidad europea. Se han realizado 100 entrevistas a personas representativas de las instituciones y proyectos artísticos de referencia en estos países.

El ámbito de la investigación han sido las artes escénicas contemporáneas y el espectáculo en vivo (incluyendo la música) que reciben apoyo de las instituciones públicas y de las fundaciones privadas. No se ha entrado a analizar el sector comercial (que en Europa no recibe apoyo público y tiene poca influencia en la mejora de la creatividad) aunque se habla indirectamente. Muchos de los temas tratados son de ámbito general y pueden servir a otros sectores creativos, principalmente las artes visuales.

Tanto las entrevistas realizadas como la bibliografía consultada han sido fuentes valiosas de información pero, hay que decir que, en la elaboración del trabajo, hay una parte importante de las experiencias y sensaciones vividas por el autor en veinte años trabajando en proyectos internacionales. De esta manera, se ha hecho una selección, en cierta manera personal, de los temas que preocupan más a los operadores culturales europeos. En esta línea, se ha insistido en poner de relieve una manera diferente de entender la cultura, en unas sociedades prósperas y profundamente democráticas, que viven el arte más como una vía de crecimiento personal que como una actividad de ocio y entretenimiento.

La primera parte, las prácticas, está organizada temáticamente, de manera transversal a los países de Europa. Cada capítulo se inicia con una serie de definiciones de los temas principales y, inmediatamente, se pasa a presentar las diferentes realidades de Europa que concluyen en toda una serie de experiencias actuales, ejemplos de buenas prácticas, que ilustran los conceptos principales del capítulo.

La segunda parte está ordenada por países y describe la estructura de los estados estudiados (incluyendo la Unión Europea) en materia de cultura. En ella se incluyen los rasgos principales de las políticas culturales, la estructura de funcionamiento del sector de las artes escénicas y los modelos de ayudas a la creación. Al final se recoge toda la documentación utilizada (muchas de acceso libre en Internet) y un listado de las entrevistas realizadas.

El autor no ha podido resistir la tentación de extraer lo bueno y mejor de cada país para realizar una serie de propuestas para aplicar en Cataluña. Se trata de recomendaciones generales que, para su aplicación, requieren de un desarrollo en profundidad, confrontándolas con la realidad de las artes escénicas de la Cataluña actual. Un análisis necesario del cual este trabajo puede ser un buen punto de partida. *Si més no*, es de esperar que sirva de estímulo e inspiración, a nuestras autoridades públicas y a los sectores de las artes, para definir políticas culturales que desarrollen la creatividad. Políticas y prácticas culturales que estén en sintonía con las corrientes que actualmente más preocupan en Europa.

ÍNDICE

1.- Introducción	11
2.- Sumario Ejecutivo	13
3.- Recomendaciones	18

PRIMERA PARTE - LAS PRÁCTICAS

4.- El reconocimiento social del arte y la seguridad del artista	23
4.1.- Situar el Arte y el Artista en el Centro del Debate Cultural.....	23
4.2.- El Estatuto Social y Laboral del Artista	25
4.2.1.- El Artista y el Trabajo	
4.2.2.- Legislaciones Sociales para los Artistas	
4.2.3.- El Sistema de Intermittencia Francés	
4.2.4.- El Sistema Holandés "WIK - Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars"	
4.3.- Los Apoyos Estructurales a la Compañías	29
4.3.1.- Algunos Ejemplos Europeos	
4.3.2.- Transparencia y Renovación de las Ayudas Estructurales	
5.- Los Presupuestos de las Artes	32
5.1.- Consideraciones sobre la Falta y la Abundancia	32
5.1.1.- La Creatividad también es un Asunto de Dinero	
5.1.2.- Ejemplos en Europa	
5.2.- Algunas Cifras Comparativas	35

6.- Los Centros de Producción de las Artes Escénicas	38
6.1.- La Producción en las Artes Escénicas	38
6.1.1.- Algunas Cuestiones de Terminología	
6.1.2.- Tipos de Centros de Producción	
6.2.- Les Compañías Artísticas como Centros de Producción	40
6.3.- Los Centros de Producción Independientes	42
6.4.- Los Centros Públicos de Producción	44
6.5.- La Estructura Territorial de los Centros de Producción Públicos	45
6.5.1.- El Modelo Flamenco	
6.5.2.- El Modelo Francés	
6.5.3.- El Modelo Alemán	
6.6.- Ejemplos de Buenas Prácticas en los Centros de Producción	48
6.6.1.- Los Centros de Producción Públicos i la Nuevas Culturas de la Ciudad: KVS – Bruselas	
6.6.2.- La Renovación del Repertorio Clásico: Volksbühne - Berlín	
6.6.3.- Obertura de los Centros de Producción a Artistas Jóvenes y a Nuevas Visiones Artísticas: Schaubühne - Berlín	
6.6.4.- Centros Activos para toda la Ciudadanía: South Bank Centre - Londres	
7.- Coproducciones i Residencias de Artistas	51
7.1.- Modelos de Coproducción	51
7.2.- Algunas Redes de Coproductores Internacionales	54
7.2.1.- Theorem: Apoyo a los Jóvenes Creadores de Europa del Este	
7.2.2.- EUNETSTAR: Renovar les Artes de Calle	
7.2.3.- Nationale Performance Netz: Apoyo a la Danza Contemporánea en Alemania	
7.3.- Las Residencias y el Acompañamiento Artístico	56
7.3.1.- Residencias o Alojamientos	
7.3.2.- La Villette de París y Algunas Scène National de Francia	
7.3.3.- Artistas a Berlín de la Academia de Alemania	
7.3.4.- Lieux de Fabrication des Arts de la Rue	

7.3.5.- UFA Fabrik de Berlín

8.- El Apoyo a la Experimentación 62

8.1.- El Proceso Antes que el Producto 62

8.2.- los Laboratorios Artísticos 63

8.2.1.- Idea General

8.2.2.- Metal en Inglaterra: Estructura Virtual de Creatividad

8.2.3.- WP Zimmer: Trabajar con la Gente y No con Proyectos

8.2.4.- El "Artsadmin Artists' Bursary Programme"

8.3.- Ayudas Específicas a la Experimentación 67

9. – El Acceso de los Jóvenes, los Nuevos Talentos y los Estilos Emergentes 68

9.1.- Renovación e Identidad, una Cuestión de Acceso 68

9.2.- La Incorporación de los Jóvenes y los Nuevos Talentos 69

9.3.- Las Ayudas a los Artistas Jóvenes 70

9.3.1.- El Primer Proyecto

9.3.2.- La Compañía Likeminds de Ámsterdam

9.4.- Centros de Producción, Acompañamiento y Residencias para Artistas Jóvenes72

9.4.1.- El Mentor y el Pupilo

9.4.2.- El Banco de Victoria a Gent

9.5.- La Formación Avanzada y de Postgrado 74

9.5.1.- Centros de Aprendizaje como Laboratorios

9.5.2.- DaSarts y Fai Ar: La Formación del Futuro

9.6.- Donde no Llega el Dinero Llega la Imaginación 76

9.6.1.- Un Camino lleno de Sorpresas

9.6.2.- Al Descubrimiento de los Nuevos Talentos

9.6.3.- BAC de Londres: Un Sistema Original	
9.7.- Puerta Abierta a las Nuevas Formas Artísticas	79
10.- Movilidad e Internacionalización	81
10.1.- Algunos Principios de Cooperación Cultural Internacional	81
10.2.- La Movilidad Artística a Europa	83
10.2.1.- Un Fenómeno Inevitable	
10.2.2.- El Programa Cultura 2007 de la Unión Europea	
10.2.3.- Las Redes Culturales Internacionales	
10.2.4.- Flandes: Ejemplo de Internacionalización de las Artes Escénicas	
10.3.- La Otra Cara: la Atracción Internacional	87
10.4.- Una Europa de Culturas Diversas	89
10.4.1.- El Mestizaje Artístico	
10.4.2.- El Programa "Decibel Legacy" del Arts Council England	
10.4.3.- "Haus der Kulturen der Welt" de Berlín	
11.- Acciones Social-artísticas i Artísticas-educativas	92
11.1.- Arte y Sociedad	92
11.2.- Buenas Prácticas Social-artísticas	94
11.2.1.- El Apoyo a los Jóvenes Artistas de Comunidades Inmigrantes: Frascati Theaters de Ámsterdam	
11.2.2.- La Participación de Grupos Amateurs en Espacios Teatrales Profesionales: Oval House de Londres	
11.2.3.- Bal Moderne de la Compañía Rosas	
11.3.- Arte y Educación	98
11.4.- Buenas Prácticas Artístico-educativas	100
11.4.1.- Programa "Creative Partnerships"	
11.4.2.- El London International Festival of Theatre (LIFT)	
12.- La Gestión Independiente de la Cultura	104

12.1.- La Libertad del Artista como Punto de Partida	104
12.2.- El Principio de Gestión de la Cultura por Distanciamiento (arm's length)	105
12.3.- La Gestión Independiente de los Proyectos Artísticos	107
12.4.- Igualdad de Oportunidades y Transparencia	108
13.- Los Centros de Apoyo de las Artes Escénicas	109
13.1.- Centros de Apoyo y Creatividad	109
13.2.- Los Centros de Recursos en Francia	110
13.3.- Otros Centros de Apoyo en Europa	112
13.3.1.- "Vlaams Theater Instituut-VTI", en Flandes y "Theater Instituut Nederland-TIN", en Holanda	
13.3.2.- "Live Art Development Agency - LADA" en el Reino Unido	

SEGUNDA PARTE - LOS MODELOS

14.- El Apoyo a la Creación en Francia	115
14.1.- Descripción General del Sistema Francés de Cultura	115
14.2.- La Dirección de Música, Danza, Teatro y Espectáculos (DMDTS)	117
14.3.- La Cooperación entre las Instituciones Francesas	118
14.3.1.- Cooperación entre el Ministerio de Cultura y las Colectividades Territoriales	
14.3.2.- Cooperación entre el Ministerio de Cultura i otros Ministerios	
14.4.- Objetivos Generales y Principios de la Política Cultural Francesa	119
14.5.- La Descentralización en Francia	121
14.5.1.- La Acción de Desconcentración del Ministerio de Cultura	
14.5.2.- El Rol de las Autoridades Locales y Regionales	

14.6.- Subvenciones de los Organismos Franceses de les Arts en Vivo 123

14.6.1.- Ayudas del Ministerio de la Cultura y la Comunicación

14.6.2.- Las Ayudas Desconcentradas: Las Direcciones Regionales de Cultura (DRAC)

14.6.3.- Las Ayudas de los Organismos Territoriales

15.- El Apoyo a la Creación en Flandes 129

15.1.- Estructura del Estado Belga en Relación a la Cultura 129

15.2.- Política Cultural en Flandes para el Período 2000-2004 130

15.3.- Estructura de las Arts Escénicas en Flandes 132

15.3.1.- La Administración de Cultura

15.3.2.- Las Comisiones de Asesoramiento

15.3.3.- Las Provincia y los Municipios

15.3.4.- Los Centros de Apoyo a las Artes

15.3.5.- Los Centros de Producción de las Artes Escénicas

15.3.6.- Las Compañías Artísticas y los Productores

15.3.7.- Estructuras para la Experimentación y la Joven Creación de las Artes Escénicas

15.3.8.- Organizaciones de Educación Artística y Actividades Social-artísticas

15.4.- Ayudas del Ministerio de la Cultura a les Artes Escénicas 136

15.4.1.- Estructura de las Ayudas

15.4.2.- Subvenciones Estructurales

15.4.3.- Ayudas a Proyectos

15.4.4.- Subvención a los Artistas

15.4.5.- Subvenciones a las Organizaciones que Realizan Actividades Educativas y Actividades Social-artísticas

15.4.6.- Ayudas a las iniciativas internacionales

16.- El Apoyo a la Creación en los Países Bajos 143

16.1.- Política Cultural en los Países Bajos 143

16.1.1.- Visión General

16.1.2.- Tres Niveles de Gobierno: Nacional, Provincial y Municipal

16.1.3.- Los Consejos de las Artes

16.1.4.- Los Fondos de Cultura

16.2.- Mecanismos de Ejecución de la Política Cultural	147
16.2.1.- Descripción General	
16.2.2.- Cultuurnota	
16.2.3.- Consejo Nacional de Cultura (Raad voor Cultuur)	
16.2.4.- Fondo Nacional de Cultura	
16.2.5.- Fondos Privados de Cultura	
16.3.- La Política Cultural al Territorio	152
16.3.1.- Las Provincias	
16.3.2.- Los Municipios	
16.4.- Tipos de Ayudas a la Creación	154
17.- El Apoyo a la Creación en el Reino Unido	156
17.1.- Evolución Histórica de la Política Cultural	156
17.1.1.- La Post Guerra	
17.1.2.- Los Años de los Gobiernos Conservadores	
17.1.3.- La Política Actual	
17.2.- Estructura de la Cultura en el Reino Unido	159
17.2.1.- Aspectos Organizativos del Gobierno Central	
17.2.2.- Objetivos de la Política Cultural del Gobierno Central	
17.2.3.- Financiación de la Cultura	
17.2.4.- Las Autoridades Locales	
17.3.- Los Arts Councils del Reino Unido	163
17.3.1.- Visión General	
17.3.2.- El Arts Council England	
17.4.- los Programas de Apoyo al Espectáculo en Vivo en Inglaterra	165
17.4.1.- Líneas de Ayudas del Arts Council England	
17.4.2.- Otros Fondos Privados de Apoyo a la Creación	
17.5.- Estructura del Espectáculo en Vivo en Inglaterra	171
17.5.1.- Estructura General del Sector	
17.5.2.- Los "Live Art"	

- 17.5.3.- La Danza
- 17.5.4.- Las Dramaturgias Basadas en el Texto
- 17.5.5.- El Teatro Comercial y el West End
- 17.5.6.- Las Artes de Calle, el Circo, y el Carnaval

18.- El Apoyo a la Creación en Alemania 177

18.1.- Proceso Histórico Vivido en Alemania 177

18.2.- Descripción del Sistema Alemán de Cultura 179

- 18.2.1.- Competencias Federales
- 18.2.2.- Los Länders
- 18.2.3.- Los Municipios

18.3.- Las Políticas Culturales y las Instituciones de Cultura 182

- 18.3.1.- Elementos Principales de las Políticas culturales
- 18.3.2.- los Problemas de la Reunificación
- 18.3.3.- Instituciones Federales de Apoyo a las Artes

18.4.- Estructuras de les Artes Escénicas y del Espectáculo en Vivo 184

- 18.4.1.- Síntesis General del Sector
- 18.4.2.- La Fundación Cultural Federal (Kulturstiftung des Bundes)

18.5.- Los Programas de Apoyo al Espectáculo en Vivo al Länder de Berlín ..187

- 18.5.1.- Berlín, Capital Europea de la Cultura Alternativa
- 18.5.2.- El Berlín Oficial
- 18.5.3.- "Haupt Stadt Kulturfonds"

19.- El Apoyo a la Creación en la Unión Europea 193

19.1.- Programas de Ayudas de la Comisión Europea 193

- 19.1.1.- El Programa Cultura 2000
- 19.1.2.- El Fondo de Desarrollo Económico Regional - FEDER

19.2.- Otros Fondos de Ayudas Europeas 195

19.3.- La Acción Cultural de las Redes Europeas	196
19.3.1.- Las Redes del Cultura 2000	
19.3.2.- Otras Redes Europeas	
20.- Fondos de Información y Bibliografía	198
20.1.- Documentación General y Relativa a Europa	198
20.2.- Documentación Relativa a Francia	202
20.3.- Documentación Relativa a Flandes	204
20.4.- Documentación Relativa a Holanda	205
20.5.- Documentación Relativa al Reino Unido	209
20.6.- Documentación Relativa a Alemania	211
21.- Entrevistas Realizadas	212