

OTRAS REALIDADES - OTROS MODELOS EUROPEOS

Toni González
Consultor artístico independiente

En León, para el Congreso de Artes Escénicas, el 19 de enero de 2003

Desde una perspectiva subjetiva, la conferencia analizará los conceptos más importantes que definen los movimientos artísticos y las políticas culturales respecto a las artes escénicas en Europa. Al ser el tema tan amplio y el tiempo corto se tendrán en cuenta los aspectos más diferenciados o novedosos respecto a España, dejándose de lado algunos en los que guardamos más claras similitudes.

La Creación Artística en Europa

Arte, creación e innovación. ¿El modelo holandés?

En las artes y en particular, en las artes escénicas, en todo el mundo es una práctica común la producción de obras artísticas y obras comerciales. En Europa, ambos conceptos están bien diferenciados, bien delimitado su campo de actuación y la presencia que las administraciones tienen en su desarrollo. Los segundos se rigen por los principios del mercado y los primeros están fuertemente apoyados por las instituciones públicas, departamentos de cultura u otros organismos encargados de velar por la subsistencia y desarrollo de las artes.

La mayoría de países europeos ofrecen ayudas a la creación **sólo** a los proyectos que se definen bien claramente como artísticos.

El concepto **artístico** lo define el Ministerio de Cultura Holandés como aquellos espectáculos que son: **innovadores, creativos, de calidad y diversos**.

Por otra parte, en Holanda, para permitir el desarrollo de un proyecto, **las subvenciones a compañía, festivales, programaciones, etc, se conceden para un mínimo de tres años**. Después de estos tres años, se procede a evaluarlos nuevamente. Puede darse el caso que estas subvenciones no se renueven y que se dé paso a grupos o propuestas nuevas, lo que permite la renovación de los proyectos que reciben apoyo por parte del estado.

Multidisciplinariedad y nuevos lenguajes. ¿El modelo inglés?

El arte está en continua evolución. Nuevos lenguajes y estilos artísticos se van incorporando y van siendo progresivamente reconocidos como tales. Algunas instituciones tienen incorporada esta dinámica en sus propias estructuras de manera que no se puedan sorprender y rechacen aquello que les resulta desconocido o inclasificable. De esta manera,

lo más novedoso e inclasificable de entrada queda incorporado en la estructuración institucional. Así lo que el “English Arts Board” llama "**Collaborative Arts**" es una amalgama de estilos mestizos de difícil clasificación que nacen de la experimentación, las nuevas tecnologías, las culturas urbanas o las nuevas tendencias artísticas.

Nuevos creadores. ¿El modelo holandés?

Evidentemente, la renovación generacional del arte viene de la mano de los más jóvenes. Para conseguir que tengan asegurada su presencia al igual que los más veteranos, muchos países europeos establecen políticas específicas de apoyo y desarrollo de sus trabajos. De esta manera se permite que **las voces más jóvenes, los que empiezan, tengan las mismas posibilidades que los artistas ya consolidados.**

La atención a los jóvenes, a los que empiezan, figuran en las políticas artísticas de la mayoría de países europeos. La igualdad de oportunidades, o sino, la prioridad para los nuevos (¿**discriminación positiva?**) es la manera que los países europeos han visto más adecuada para el recambio generacional ante el estancamiento creativo de los artistas que se acomodan al estado protector.

Nuevos espacios para la creación y residencias de artistas. ¿El modelo francés?

“**Los nuevos territorios del arte**”. Así se titulaba uno de los encuentros que más expectación ha levantado el año pasado en Europa, organizado por el Ministerio de Cultura Francés y por la Friche Bel de Mai en Marsella. De esta manera el gobierno francés da un impulso importante a los movimientos artísticos que nacen y se desarrollan alrededor de los espacios en desuso (industriales) que los jóvenes han venido reivindicando y ocupando en los últimos años.

En Holanda ya hace años que estos espacios han sido los impulsores de los movimientos artísticos de ciudades tan reconocidas como Ámsterdam y ahora Róterdam.

Las Friche industriales, las incubadoras de artistas (breeding places), las Residencias, se han ido desarrollando por doquier en Europa. Una compañía, un ayuntamiento, un festival, un centro cultural crea su espacio para la creación artística. Unos lo utilizan para su propio uso (grupos artísticos) o para compartirlo con otros. Son centros catalizadores de la actividad artística de la zona donde se encuentran y en muchos casos se utilizan también como espacios de exhibición no convencionales.

Sobre la exhibición de espectáculos

Nuevos públicos: jóvenes y diversidad cultural. ¿Los modelos holandés y inglés?

El desarrollo de nuevos públicos para el arte ha sido siempre un tema que ha preocupado mucho en los países europeos. En los últimos años las políticas orientadas a llegar a nuevos públicos se centran en los **jóvenes, los inmigrantes y los sectores más desfavorecidos** de

la sociedad. Dos son las líneas de acción que van dirigidas hacia los nuevos públicos. Por una parte las clásicas políticas de desarrollo de la audiencia, que ahora tan bien conocemos, basadas en el marketing cultural (abonos, publicidad, facilidades en la venta de entradas, etc). Algunas voces críticas se están levantando ante estas políticas culturales ya que lo único que se ha conseguido es aumentar la frecuencia de asistencia al teatro de los que ya asistían habitualmente.

Otro tipo de políticas pone el acento en la **redefinición de la concepción tradicional del arte** para adaptarla a los nuevos tiempos y hacerla mas fácilmente accesible a otros sectores de la sociedad que hasta ahora no la han visto como suya.

Espacios para nuevos públicos: artes de la calle, temáticas jóvenes. ¿El modelo francés?

Teniendo en cuenta esta nueva visión se están realizando esfuerzos para potenciar **otro tipo de artes**, otros lenguajes artísticos que hasta ahora no habían sido reconocidos como tales. En Francia se vuelve a hablar de artes populares (contemporáneas): artes de calle, circo, cabaret. Inglaterra acaba de definir una nueva política de apoyo al teatro de calle. En ellas cambia radicalmente la concepción del espacio escénico acercándolo al espacio cotidiano del ciudadano.

También se han potenciado manifestaciones específicas, **lenguajes nuevos, más cercanos a la sensibilidad de los mas jóvenes** o a los espacios en que los jóvenes se reúnen (clubs de cultura, "youth peer education", espectáculos en discotecas, etc). Flamencos, holandeses e ingleses están desarrollando con un considerable éxito espectáculos hechos por adolescentes y dirigidos asimismo a un público adolescente.

Otros aspectos

Independencia. ¿El modelo inglés?

El control y la gestión de la creación y exhibición artística por parte del estado está muy diferenciado en los países latinos o anglo-sajones (países del sur y del norte).

El modelo anglo-sajón separa las decisiones en materia cultural de los organismos del gobierno (el extremo es el Norteamericano en el que el estado prácticamente no participa en los temas culturales). **Las entidades que gestionan las subvenciones son independientes** de los gobiernos y no se rigen por conceptos políticos. El ejemplo típico son los "Arts Council" en el Reino Unido.

Los entes públicos gestionan muy raramente festivales o programaciones estables y son las **"asociaciones sin ánimo de lucro"** quienes reciben el encargo de las instituciones para gestionar los eventos culturales.

El modelo francés gestiona directamente las subvenciones y en muchos casos los proyectos. Ni que decir tiene que el modelo español está muy cercano al modelo francés con la diferencia que en España los entes públicos gestionan la gran mayoría de proyectos culturales.

Los pequeños países de Europa: Flandes, Holanda

Vale la pena echar una ojeada a los pequeños países europeos y sus políticas culturales. Holanda y Flandes representan los modelos de políticas culturales más avanzados de Europa en países de 15M y 5M de habitantes. La lección a sacar es que **la bondad de las políticas culturales es independiente del tamaño de los países.**

Un claro país federal y descentralizado en el ámbito de la cultura es Alemania o Suiza, en los cuales se definen potentes políticas culturales de apoyo a las artes escénicas.

Organizaciones: Redes culturales (modelo IETM)

El modelo organizativo de la cultura hoy en día en Europa son las Redes Culturales. Estas son estructuras horizontales, independientes. Espacios para compartir ideas, proyectos. Espacios para el intercambio donde se respetan a las opiniones ajenas. Zonas para poner en tela de juicio las opiniones propias. En este ámbito se produce una continua evolución y desarrollo de las ideas en función de los intercambios entre iguales que allí se producen. **En las Redes se consideran los procesos y no tanto los resultados.**

El mecanismo, el detonador interno que hace que las Redes cumplan sus objetivos son la curiosidad y la confianza.

IETM (**Informal European Theatre Meeting**) es la Red europea que más se acerca a esta definición de Redes Culturales. Alrededor de 400 miembros de 40 países diferentes se reúnen al menos dos veces al año para compartir experiencias y analizar y definir los modelos de desarrollo cultural aplicado a las artes escénicas.

Conclusiones

Una mirada general a los países de Europa nos permite observar que los que tienen una fuerte tradición democrática, los países del Norte, desarrollan modelos diferentes respecto a los países históricamente más autoritarios y jerarquizados, los países del Sur.

Las mentalidades abiertas y las culturas tolerantes. La curiosidad y la apertura hacia el exterior. Las estructuras flexibles y la ausencia de corporativismo son producto de años de respeto a la diversidad y de haber aprendido a compartir los destinos conjuntamente.

La ausencia de curiosidad, el rechazo a lo diferente, que en muchos casos es utilizado simplemente para reafirmarse, es contrario a una actitud abierta que puede ayudar a modificarnos. El corporativismo y el consiguiente control de la información impiden el acceso libre y natural de nuevas propuestas y el acceso de nuevos creadores. Así, sin renovación, el arte degenera hasta dejar de existir.

En España, el pasado reciente justifica algunos modelos de desarrollo artístico. La falta endémica de infraestructuras ha impedido un desarrollo paralelo al resto de Europa. Se podría pensar que después de 25 años de desarrollo de un cierto modelo **hay que iniciar ya nuevos caminos**.

Final

Hay que **viajar**, salir y conocer por uno mismo la realidad de otros países. Relacionarse con profesionales de otros países y realizar proyectos conjuntos de **cooperación**. Viajar con mentalidad abierta, para **aprender**, sin necesidad de competir, respetando la cultura del otro y tratando de entender su realidad.