

**TERCER
CONGRESO
PROVINCIAL DE
ARTES
ESCÉNICAS
DE MÁLAGA**

5_6_04_2022

Ayuntamiento
de Málaga

MálagaProcultura

Culturama
Diputación de Málaga

ORGANIZAN

Ayuntamiento de Málaga - Teatro Cervantes. Málaga Procultura
Diputación de Málaga - Delegación de Cultura

FECHAS

5 y 6 de abril 2022

LUGARES DE CELEBRACIÓN

Centro Cultural María Victoria Atencia. Calle Ollerías 34
Teatro Echegaray. Calle Echegaray 6

EXPOSICIÓN 'LA ESCENA DE MÁLAGA'

III CONGRESO PROVINCIAL DE ARTES ESCÉNICAS DE MÁLAGA
Del 29 de marzo al 6 de abril
Calle Alcazabilla

DESTINATARIOS

Protagonistas de la escena provincial: profesores, alumnado, gestores culturales, creativos, productores, distribuidores, personal técnico de escenario y plástica teatral, mediadores y aficionados a las AAEE.

INSCRIPCIONES

Gratuitas hasta completar aforo en www.malaga.es/culturama/inscripcion, hasta el 21 de marzo.

JUSTIFICACIÓN

Han pasado 11 años desde el último congreso de AAEE, organizado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga, y son muchas las cosas que han sucedido en nuestro sector: hemos vivido una crisis económica mundial que se inició en 2008 y, sin habernos recuperado aún, en 2020 se declara una pandemia que ha superado con creces cualquier película de ciencia ficción que hubiéramos podido imaginar. En este contexto, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, a través del Teatro Cervantes y de la Delegación de Cultura, respectivamente, unen sus fuerzas para llevar a cabo una revisión del estado de las AAEE locales mediante la organización conjunta del III Congreso Provincial de Artes Escénicas de Málaga.

En lo que atañe a las AAEE europeas, estas pierden el 90% de sus ingresos y la música, un 75%. El devastador informe, auspiciado por las sociedades de autores de la UE, apunta que los efectos de la crisis por la pandemia se sentirán en la cultura "durante un decenio".

A nivel europeo, España fue ejemplar, ya que fuimos los primeros en abrir nuestros teatros y salas. En nuestra ciudad, los teatros Cervantes y Echegaray reiniciaron su actividad en junio de 2020 y la Delegación de Cultura de la Diputación retomó sus actividades en julio, apoyando a los creadores locales y estableciendo rigurosos protocolos de seguridad en una decidida apuesta por mantener viva la actividad escénica y el empeño en demostrar que los teatros son espacios seguros; mucho más seguros que otros a los que se les aplicaron restricciones menos severas.

Ambas instituciones y todas las salas del país realizaron un esfuerzo titánico con la finalidad de evitar cancelaciones mediante el aplazamiento de los espectáculos programados que no pudieron celebrarse en las fechas previstas inicialmente.

En este territorio nuevo, el *streaming* se convirtió en la tabla de salvación de muchas compañías y espacios escénicos para amortiguar la falla provocada por el confinamiento y el miedo. Esta vía online les permitió sacar

adelante actuaciones y formación multidisciplinar con total garantía de seguridad sanitaria, ya que las compañías pudieron desarrollar su trabajo sin público presencial. Aún así, la pandemia ha tenido y sigue teniendo sus consecuencias y nos hace preguntarnos si el miedo a los espacios cerrados nos ha hecho perder público. Algunos espacios en la provincia se han mantenido cerrados por miedo al contagio. Hay compañías que han bajado el telón sin saber cuándo volverán a escuchar los aplausos y otras incluso han desaparecido, siendo algunas de ellas históricas. Igualmente, los canales de producción y distribución se han visto abocados a un destino similar: paro y mayor precariedad, si cabe, para creativos, actores, bailarines, músicos, técnicos...

A pesar de todo esto, hay dos cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto: que la cultura es ESENCIAL y que JUNTOS podemos salir de esta situación antes y mejor.

El sector ha sido generoso cuando se le ha necesitado. Hablamos de toda la cadena: creativos, distribuidores, técnicos... Todos han dado lo mejor de sí mismos para salir de una situación desconcertante y una realidad aún inestable.

Es por ello que consideramos que es un buen momento para pararnos a reflexionar y ver de qué manera podemos aportar soluciones entre todos: cuidándonos los unos a los otros como profesionales, como colectivo y como eslabones imprescindibles de la cultura malagueña.

Pero seamos realistas, hay determinadas necesidades que solo podrán resolverse en instancias superiores puesto que su competencia es estatal o autonómica. Nosotros, como organizadores –Teatro Cervantes y Delegación de Cultura de la Diputación– somos entidades locales y, como tales, nos movemos en un ámbito más restringido. No es la primera vez que trabajamos conjuntamente pero sí nos estrenamos en una iniciativa de este calado y trascendencia.

Y este es precisamente el *leitmotiv* que queremos propiciar con este encuentro, la participación e implicación de todos aquellos que forman parte de este sector a nivel provincial, porque la escucha activa se hace tan necesaria como las aportaciones consensuadas para llegar a establecer propuestas que mejoren y faciliten nuestro trabajo; el de todos.

Hemos querido que estén representadas las AAEE en toda su cadena: formación, creación, distribución, producción, gestión, técnicos de escenario, empresas, colectivos. Espacios públicos y privados. Experiencias de profesionales consagrados y de jóvenes creativos que apuestan por propuestas más arriesgadas y lenguajes más innovadores, porque todos somos necesarios para hacer de la cultura algo esencial.

OBJETIVOS

- 1 Compartir necesidades como sector definiendo horizontes comunes.
- 2 Impulsar y/o afianzar alianzas.
- 3 Recuperar el público perdido por la pandemia.
- 4 Generar nuevas narrativas desde la creación comunitaria.
- 5 Alcanzar mayor reconocimiento profesional desde las buenas prácticas y una mayor visibilidad del sector.

EJES TRANSVERSALES

- 1 Efectos de la pandemia. ¿Cómo incide en el sector de las AAEE?
- 2 Favorecer procesos del cuidado y cultura comunitaria.
 - Cuidado: al creativo, al gestor, a la comunidad (apoyo, salud mental).
 - Cultura comunitaria: involucrar a agentes y comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo. Transformación social, experimentación colectiva, sostenibilidad económica, participación ciudadana.
- 3 Innovación y renovación. Nuevos lenguajes y creativos emergentes. Abrir paso a las nuevas generaciones. Visibilizar sus propuestas.

METODOLOGÍA

A. 5 x 7. MESAS SECTORIALES

Hemos planteado una metodología de acción participativa porque queremos promover el diálogo y el debate de los asistentes. Confrontar ideas, inquietudes, propuestas y llegar a conclusiones consensuadas facilitará el compromiso de los participantes durante el proceso y lo que derive de él para llegar al cambio deseado.

Contaremos con las conclusiones elaboradas en el anterior congreso como punto de partida y referencia ya que, aunque conscientes del tiempo transcurrido, pueden servir para centrar el debate.

Habrà 5 mesas sectoriales y 7 miembros en cada una de ellas, más los asistentes inscritos.

El día **5 de abril** servirá para **ESCUCHAR** nuestras inquietudes en 5 mesas de trabajo simultáneas divididas en:

- 1 Programación y gestión cultural**
- 2 Dramaturgia y dirección de escena**
- 3 Creación y distribución**
- 4 Empresas y colectivos**
- 5 Plástica escénica**

Cada mesa estará constituida por 6 personas especializadas en dicha disciplina a las que se suma un séptimo profesional no residente en Málaga que aportará una mirada externa con su opinión desde su experiencia y realidad.

Durante tres horas y media, desde las 11.30 a las 14.00 h, habrá un debate sobre preguntas planteadas por los relatores (figura que se encargará de presentar, moderar y recoger las propuestas de cada mesa) y el público asistente.

Las conclusiones de estas mesas deben ser compartidas con los miembros que las han constituido a lo largo de la tarde y serán referencia al día siguiente.

Estas preguntas surgirán del propio sector. Los relatores seleccionarán previamente aquellas que consideren más ajustadas a los objetivos y ejes de trabajo y que el tiempo permita desarrollar.

El día **6 de abril**, el objeto será **PROMOVER LA ACCIÓN**. Volverán a reunirse las mesas pero en esta ocasión se mezclan las disciplinas. Los seis componentes más la mirada externa serán combinados con la idea de que surjan propuestas multidisciplinares para cada una de ellas. Las iniciativas surgidas serán sistematizadas y aportadas en las conclusiones.

RELATORES/mesas asignadas

- Guillermo Carabaño.** Empresas y colectivos
- Francisco Gómez Acosta.** Dramaturgia y dirección de escena
- María del Mar Herrera.** Programación y gestión cultural
- Susana Lafraya.** Plástica escénica
- Raquel Madrid.** Creación y distribución

B. 6 x 10. RELATOS DE EXPERIENCIAS

De 16.30 a 18.00 h, el espacio será un contenedor de experiencias ya que destinaremos la sesión al estudio de casos, fuentes de voz viva de las que también podamos extraer aportaciones interesantes de los temas debatidos. Relatos Emergentes y Relatos de Experiencia en los que seis profesionales contarán durante diez minutos sus vivencias y aprendizaje, y que puedan ser de interés para el resto del sector.

C. CONFERENCIAS

Se establecen tres temas de trabajo para estas ponencias:

- La **gestión cultural** como instrumento de construcción colectiva y de territorio en una realidad diversa y plural. Para ello focalizaremos nuestro análisis en las artes escénicas como elemento cultural conformador y delimitador de una acción cultural concreta, singularizada y con una clara dependencia de la activación de políticas públicas. Cuya necesidad se hace, si cabe, más determinante que nunca en el momento actual en el cual las respuestas por parte del sector cultural y creativo han jugado un papel crucial en el seno de la sociedad ante una crisis sanitaria, económica y social.
- La **distribución** como asignatura pendiente para muchas compañías y creadores. Es importante conocer el papel que realizan y la necesidad de este perfil profesional.
- Por último, profundizaremos en la **mediación en las AAEE** desde el proyecto Ornitorrinco, una iniciativa de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública junto con Pedagogías Invisibles –proyecto que diseña, gestiona e implementa programas educativos en instituciones culturales– y una experiencia muy concreta del espacio cultural L'Artesà de Prat de Llobregat (Barcelona).

D. EXPOSICIÓN temporal ubicada en el centro de la ciudad con imágenes de compañías de Málaga en activo.

E. ESPECTÁCULOS. Las jornadas de los días 5 y 6 culminarán con dos espectáculos en el Teatro Echegaray, a las 20.30 h.

PROGRAMA

5 ABRIL

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL MARÍA VICTORIA ATENCIA

- 9.30 h **Inauguración**
- 10.00 - 11.00 h **Conferencia inaugural**
La construcción cultural y territorial desde las AAEE
Xosé Paulo Rodríguez. Director del Teatro Rosalía de Castro de A Coruña
- 11.00 - 11.30 h Pausa
- 11.30 - 14.00 h **5 x 7. Mesas sectoriales: Escucha al sector**
1. Programación y gestión cultural
Ana Ñoto. Responsable del Área de Programación. Teatro Cervantes
Antonia Cordero. Técnica de Cultura. Ayuntamiento Alhaurín de la Torre
Alessandra García. Programadora de las AAEE y Música. Contenedor Cultural de la UMA
Esther Monleón. Técnica de Cultura. Diputación de Málaga
Jesús Villanueva. Técnico dinamizador. Ayuntamiento de Benadaliid
Mariana Núñez. Técnica de Cultura, Educación e Infancia. Ayuntamiento de Coin
Relatoría: **María del Mar Herrera Menchén**
Mirada externa: **Xosé Paulo Rodríguez**. Director Teatro Rosalía de Castro de A Coruña
 2. Dramaturgia y dirección de escena
Francisco Bernal. Dramaturgo y director escénico
Rosi de Alva. Bailaora, coreógrafa y profesora de Flamenco del CPD Pepa Flores
Ramón Gárquez. Doctor en Dramaturgia y profesor de la ESAD
Fernando Hurtado. Bailarín y coreógrafo
Mercedes León. Actriz, directora y autora teatral
Beatriz Mori. Dramaturga y directora del Torneo de Dramaturgia Andaluza
Carlos Zamarriego. Dramaturgo y director escénico
Relatoría: **Francisco Gómez Acosta**
Mirada externa: **Denise Despeyroux**. Autora y directora de teatro
 3. Creación y distribución
Luz Arcas. Coreógrafa y bailarina. La Fármaco
José Carlos Cuevas. Director de Jóvenes Clásicos
Cristina Gandarias. Distribución escénica. Entre Bambalinas
Celia Negrete. Distribución escénica
Virginia Nölting. Actriz
Luis Pacetti. Tenor
Relatoría: **Raquel Madrid**
Mirada externa: **Nines Carrascal**. Producción y distribución de Histrión Teatro
 4. Empresas y colectivos AAEE
Encarna Alva. Secretaria del Colectivo Cultural Maynake
Cristina Consuegra. Gestora cultural y representante de T.E.M.A.
Marina Devesa. Responsable de la Vocalía de Teatro del Ateneo de Málaga
Anthony Jones. Director de la Carpa Las Estrellas. Pizarra
Salvador Reina. Gerente y director artístico de La Cochera Cabaret
Rafael Torán. Asociación Miguel Romero Esteo
Francisco Valero. Gestor de proyectos escénicos. Gestión de Actuantes
Relatoría: **Guillermo Carabaño**
Mirada externa: **Gonzalo Andino**. Director de Noletia y Circada

5. Plástica escénica

Isabel Alba. Profesora de Indumentaria de la ESAD

Carlos Gallego. Gerente de Great Sound Málaga

Dolores García. Escenógrafa

Víctor González. Arquitecto y escenógrafo

Rafael Macías. Técnico de sonido y gerente de Control Remoto

José Carlos Montesinos. Estilista

Relatoria: Susana Lafraya

Mirada externa: Juan Sanz. Escenógrafo

16.30 - 18.00 h

6 X 10. Relatos emergentes

Asunción Ayllón y Vanesa López. Territorio Expansivo. Proyecto de Mediación en AAEE para el Centro Cultural MVA

María Beltrán. Dramaturga

Pablo Díaz Morilla. Autor teatral y profesor

Ramón Gázquez y Cristian Alcaraz. SPAM. PLEASE. ENTER

La Cajonera. Asociación de Circo y Danza

Javier Sancho. Creativo. Tantontería Teatro

18.00 - 18.15 h

Pausa

18.15 - 19.30 h

Conferencia

¿Distribuir o no distribuir? ¡Esa es la cuestión!

Nines Carrascal de Histrión Teatro y Rocío Pindado de Portal 71

TEATRO ECHEGARAY

20.30 h

EL ARDOR. Alberto Cortés

6 ABRIL

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL MARÍA VICTORIA ATENCIA

10.00 - 11.30 h

5 x 7. Mesas sectoriales: el sector en acción

11.30 - 12.00 h

Pausa

12.00 - 14.00 h

5 x 7. Mesas sectoriales: el sector en acción

16.30 - 18.00 h

6 x 10. Relatos de experiencia

Pablo Bujalance. Escritor y periodista

Ángel Calvente. Dramaturgo y director de El Espejo Negro

Francisco Corpas. Director de escena y de la Escuela de Espectadores de Factoría Echegaray

Juan Hurtado. Dramaturgo, escenógrafo y director de escena

Andrés Pacheco. Director de Isoluz

Rafael Torán. Director de escena y gestor cultural

18.00 - 18.15 h

Pausa

18.15 - 19.30 h

Conferencia

Omitorrinco y otras curiosas criaturas. Mediación trasformadora en los espacios escénicos públicos

Cristina Alonso. Codirección artística del Teatro L'Artesà. El Prat de Llobregat y

Carmen Oviedo. Pedagogías Invisibles

TEATRO ECHEGARAY

20.30 h

LA CAJONERA ¡VA DE CIRCO! La Cajonera

Ayuntamiento
de Málaga

MálagaProcultura

Culturama
Diputación de Málaga

