

Resum de la Trobada amb Creadors i Coreògrafs Emergents

ÍNDEX

1. Desconeixement del sistema
2. Falta de línies de subvencions específiques per el sector emergent
3. "Mancances metodològiques" en la gestió durant el procés de creació de projectes
4. Pla de formació
5. Accés mínim als espais de creació, exhibició i difusió dels joves creadors
6. Comunicació

El passat 2 de Febrer va tenir lloc la trobada de creadors i coreògrafs emergents a La Poderosa impulsat per l'APdC amb l'objectiu d'obtenir informació sobre les situació actual i les necessitats laborals dels més joves. Durant mes de dues hores es van debatre les problemàtiques amb les quals es troben diàriament.

Un dels temes que va provocar més polèmica va girar entorn a les subvencions. Els assistents van denunciar les dificultats d'accés i la poca claredat de les mateixes. Així mateix, van sol·licitar subvencions específiques per al sector de la dansa i subvencions en espècies. També es va parlar que el pressupost destinat a la creació emergent es vehiculés a través dels espais de creació actuals, aconseguint que fossin els mateixos centres els que gestionessin i avaluessin els projectes i els afavorissin per un tema de coneixement, proximitat i acolliment. Les visions oposades que es van parlar d' aquesta proposta serien; per una banda, que els espais actuals tenen línies artístiques pròpies que poden discriminar a alguns artistes. Per un altre, els artistes que s'autogestionen perdrien la possibilitat d'accedir per ells mateixos a una altre font de finançament. Tot i així, va quedar clar que les subvencions en mans de la Generalitat necessiten d'un major criteri artístic de valoració i que no només es tingui en compte la bona gestió.

Relacionat amb el tema de les subvencions va sorgir la proposta de la creació d'una oficina de gestió que facilités la gestió dels projectes artístics dels joves creadors. Part del sector es troba amb dificultats alhora de compaginar la creació amb la gestió i xoca amb un gran desconeixement dels mecanismes de la gestió de projectes. Aquesta idea s'enllaça amb la petició de cursos especialitzats per ajudar als joves creadors en temes bàsics de gestió. Hi ha una voluntat d'establir una sèrie de eines indispensables de gestió que recolzin als creadors i els descarregui de feina.

A la reunió va sorgir el descontent general respecte la oferta formativa de Catalunya i va sol·licitar més oferta de formació per als professionals del sector recolzades per institucions de renom a nivell educatiu.

Un dels grans temes de la reunió va ser la manca d'espais de creació, residències, espais d'exhibició i cases de producció lligat a la idea de cercar un espai de difusió que estableixi una xarxa de contactes que doni estabilitat al sector. D'altra banda, també hi va haver una demanda de revisió de la programació dels teatres de Catalunya. Els joves creadors, sovint, s'enfronten a uns programadors que no

s'arrisquen a innovar i s'asseguren l'èxit programant companyies consolidades.

Al llarg de tota la reunió va sorgir la idea d'establir una xarxa de contactes, relacions i comunicació que unifiqués el sector per aconseguir tots els propòsits que varen sorgir. Alguns dels creadors assistents van manifestar un desconeixement del sistema en matèries com subvencions, residències o concursos i la gran majoria es va mostrar predisposat a engegar una nova etapa de comunicació i unió lligada a les demandes que van formular

1. DESCONEIXEMENT DEL SISTEMA

En general hi ha un desconeixement del sistema, sobretot a nivell de finançament.

- quines ajudes i subvencions hi ha
- quins espais
- quines residències
- quins concursos

"Para mi no es tanto el desconocimiento de las cosas que hay como creo que las cosas que hay no están enfocadas a nuestro sector, porque creo que, si te metes un poco, el tema de las subvenciones, hay pocas, las pocas que hay, no es que no se conozcan...se sabe..."

2. FALTA DE LÍNIES DE SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER EL SECTOR EMERGENT

Hi ha alguns aspectes importants a destacar, que van sortir al debat.

·**Sol·licitud d'unes subvencions específiques per la dansa:** Dificultats i poca claredat de les subvencions: Aquestes haurien d'adequar-se més a la dansa. S'haurien de reformular les subvencions en base a un coneixement més profund de la dansa, ser més específics.

·**Sol·licitud d'ajudes en espècies:** Sol·licitud d'una comunicació més natural i fluida entre diferents organitzacions.

·**Sol·licitud de canvi de l'entitat subvencionant:**

Que hi hagi dues vies per aconseguir fons públics: a través de les subvencions a través de la generalitat i a través dels mateixos centres de creació. Que centres com La Caldera qui, mitjançant un pressupost específic, doni les oportunitats als joves de crear, que faci de guia-observador dels creadors que seleccioni. En conclusió, que les subvencions no vinguin de les institucions sinó que s'ampliïn les partides pressupostàries als centres de creació que exerciran com a gestors i avaluadors amb criteri dels projectes. D'aquesta manera s'està demanant també un grup artístic especialitzat, tècnic i avaluador de projectes que conegui la dansa

· **Problema de diners:** Moltes vegades, els creadors es troben que tenen el suport d'espais com la Caldera però que no tenen la subvenció necessària per a realitzar el projecte.

· Si les subvencions venen de la Generalitat, que hi hagi criteri artístic de valoració i que es pugui incloure en el grup d'assessors a joves creadors, tal i com ho estan fent a Holanda.

SUBVENCIONS

"...El problema és la falta de definició dels objectius darrere les subvencions (...)"

"- Pero quién te da ese dinero solo cualifica si la gestión está bien hecha o si la filosofía de lo que te están diciendo....como cuenta el criterio artístico?"

- El único criterio artístico que existe es si tu has presentado tus piezas en X sitio, eso te da un valor porque se supone que es valorado...

- El nombre, no? el currículum, tu trayectoria? ¿Quién te avala? "tal colectivo me ha dado soporte". ¿Quién te da soporte? Això és el criteri artístic.

- Se supone que las subvenciones de la Generalitat, existe un consejo artístico que valora los proyectos...

- Però no está formado por gente de la danza y que no van a ver los espectáculos"

"A Holanda, quan es donen les subvencions, hi ha un equip tècnic que dirà si o no i hi ha l'equip assessor que s'ho llegeix i dóna la opinió i acostumen a ser equips, coreògrafs o gent molt ficada que dels 40-50 no baixa. A Holanda han canviat el sistema de subvencions i ara dins de l'equip d'assessors posen joves creadors que trobo molt interessant i innovadors i que aquí no sé com es pot arribar a plantejar a allà dalt però es un gran pas perquè el jove creador que no té experiència a nivell de institucions però si a nivell internacional i té molts contactes, coneix gent i coneix la realitat, pot també assessorar llegint-te els projectes, que no té cap poder però simplement està dins de l'equip assessor."

FINANÇAMENT

"Sembla que estem hipercentrats amb la Generalitat però hi ha molts d'altres espais, potser només rebràs 20 euros però també arriscar-te a totes per un projecte amb la Generalitat, l'estàs fent fracassar directament perquè no et donaran els diners o com a molt et donaran uns euros. Llavors, tinc dos opcions: O rebaixar el projecte i fer-lo amateur i treballar-lo amb estudiants, llavors a nivell professional no s'arriba a una qualitat bona. O si vull treballar en un nivell professional, necessito diners i crec que el tema d'aquí són diners. Aleshores s'han de buscar altres estratègies, altres fonts de finançament (...)"

"...Pensem amb alternatives. Sé que no puc accedir a la Generalitat perquè jo no sóc ningú, porto 6 anys fora i si envio un document allà el posaran al costat de l'Àngels Margarit. Si tinc un problema amb la investigació, a més amb la problemàtica de que no hi ha subvencions triennals o bianuals, tots anem al mateix sac i jo em poso negre quan al cantó meu hi ha companyies més importants, gent amb trajectòries molt més llargues, doncs el meu projecte és clar...doncs queda petit.

3. "MANCANCES METODOLÒGIQUES" EN LA GESTIÓ DURANT EL PROCÈS DE CREACIÓ DE PROJECTES:

· **Sol·licitud d'una oficina de gestió conduïda per gestors:** El sector de coreògrafs i creadors emergents es troben amb dificultats alhora de redactar i gestionar els projectes perquè no tenen una formació específica sobre el tema i és un excés de feina dins del procés de creació. Per aquest motiu, demanen algú especialista, algú extern al sector, que pugui gestionar els seus projectes mentre es dediquen al seu procés de creació. Buscar o crear un equip de gestors que assessori, que tingui contactes, que faci visibilitat, que comuniqui i doni prestigi al sector dels creadors emergents.

Lligat a aquesta proposta i al tema de les subvencions, es sol·licita que hi hagi un criteri i una valoració artística tant des de les institucions com des d'aquestes oficines de gestió.

· Formació bàsica de gestió de projectes. Intercanvi de coneixements i workshops

ARTISTA/GESTOR

"Per necessitat desenvolupes habilitats...Perquè jo m'he format com a ballarina i fa un any que estic aprenent de tot. És que ho porto tot. Les factures, els cafès, les subvencions, el projecte... Jo aprenc allò que faci falta però l'interrogant o qüestionament és: fins a quin punt valoreu la qualitat artística del que pugui passar després a l'escenari? Perquè el 80 % del temps que jo pugui dedicar en gestió, producció, que jo ara estic veient quin tant per cent li dedico...és de dir, "jo tot això ho puc fer però aquest 80% l'hauria d'estar passant treballant". Perquè puc fer una producció boníssima i vendre súper bé el meu treball però allò important no és que bé que vengui el meu treball, allò important és que el producte que jo porti sigui bo, però el temps que hi dedico l'he de treure del treball"

"...quants managers hi ha de dansa? Quanta gent es preocupa en aquest sentit?"

EINES DE GESTIÓ

" A la nostra escola, a Amsterdam, en el nostre departament no, però en el departament de creadors, a l'últim any hi ha una assignatura que es diu Dance Business i no només donen per suposat que tens un currículum però has d'acabar l'assignatura amb un DVD amb tots els teus treballs, amb un dossier molt ben escrit en el teu idioma i en anglès i entenent com funcionen, sabent quines cases productores existeixen al país, per quina tires i acabant amb contactes, no surts de l'escola sense els contactes. I és algo que desconec de l'Institut del Teatre, no sé com està, ho poso en dubte directament..."

"Es un modelo muy anglosajón en incluir asignaturas de este tipo en estudios artísticos que en España no se incluyen."

4. PLA DE FORMACIÓ

- Formació bàsica en matèria de gestió
- Augment formació i reciclatge dels professionals

"Hi ha dos temes bàsics que preocupen als joves professionals que es dediquen a la dansa, i per extensió als no tan joves. D'una banda, ens trobem una manca de recursos econòmics per tal de desenvolupar els nostres projectes d'investigació i creació. Sobre aquest tema ara no escriuré. M'agradaria posar atenció sobre l'altre tema bàsic: la formació. A Catalunya ens trobem amb una manca de qualitat en la formació en dansa, especialment contemporània, ja que a l'Institut del Teatre no s'ofereix l'educació necessària per a formar part del sector professional. Tenim un exemple ben visible: l'emigració de joves amb voluntat de formar-se com a ballarins cap a l'estranger. Jo mateix en sóc un d'ells, ara ja graduat. S'hauria de fer una bona revisió i actualització dels departaments de dansa d'aquesta institució per tal de que puguin competir amb la resta d'escoles europees. Quan hi hagi una bon centre de formació per a ballarins i creadors aconseguirem fer de Barcelona un centre de referència per a la dansa."

4. ACCÉS MÍNIM ALS ESPAIS DE CREACIÓ, EXHIBICIÓ I DIFUSIÓ DELS JOVES CREADORS:

- **Sol·licitud de més espais i circuits de difusió:**

- Sol·licitud de cases de producció (Model d'Holanda)
- Sol·licitud d'espais de creació i residències neutres
- Sol·licitud d'espais d'exhibició
- Sol·licitud de circuits de difusió: creació xarxa de difusió i sensibilització. Workshops

- **Sol·licitud de que creació i exhibició de l'espectacle vagin lligats:** Per una banda, els joves creadors demanen que la creació tingui unes garanties de sortida al mercat cultural. Dediquen molt de temps a crear i, finalment, no tenen un espai on mostrar-ho o programar-lo.

- **Revisió i estratègies per a la programació:** Els programadors només programen companyies de dansa ja consolidades i no donen oportunitats als emergents.

- Tema del públic

CREACIÓ

No es que no haya espacios para gente emergente, es que tampoco hay mucho para la gente consolidada. Lo poco que hay está muy cogido.

" (...) Una ciutat com Barcelona que ara està sent tant un epicentre d'Europa, com a mínim podria tenir un espai pels creadors emergents.....Sabem que ni els coreògrafs consolidats tenen espais estables...Però els més emergents no podem sortir dels centres cívics, perquè no tenen prou infraestructura... Afortunadament està la Caldera. Ojalá tingués 20 sales més.!

" (...) Fa dos anys van associar un seguit de cases productores d'Holanda van decidir fer un circuit que porten joves coreògrafs per tot el país. Són les cases productores les que s'han associat, venen tots els programadors dels teatres a nivell estatal i venen a mirar, ells trien i de 4 peces ó 5, que durant dos mesos giren per tot el país. Ells són els primers interessants, fan una aposta per el treball d'una persona i volen que això es mogui (...) "

" (...) A Anglaterra hi ha com una productora que cada any escull a 4 emergents i durant un any et fan tot el seguiment. T'ajuden en la creació, producció, difusió, tot. No només t'ho fan sinó que et fan una formació durant tot un any. Un cop has acabat aquell any, abans de sortir, t'ajuden a trobar una productora o algú que sàpiga que el teu treball encaixa i et poden fer un contacte. Està molt bé. (...) "

"Per rebre ajuda, aquests nous creadors, quins criteris "primen"? La bona gestió o la qualitat artística?"

PROGRAMACIÓ

"...A veces tienes que pagar por actuar. Es que te dan 200 euros y si eres tu solo aún. Facturar esto, para ti, muchas veces es perder dinero. ¿Cómo lo facturas?..."

"...després l'altre tema és que les sales programen companyies de dansa ja conegudes. Jo els hi dic les vaques sagrades, "los dinosaurios". Hi ha un accés a la nova creació que és mínim..."

"Fins a quin punt tu pots dir que pots viure de la dansa? I ja no només per... Perquè només es programen els coneguts? Perquè no hi ha més espais de difusió? Perquè no es fan més convenis amb Ajuntaments? Perquè la gent no coneix més les xarxes que hi poden haver? Perquè si no continuarem amb aquest bucle. Avui en dia ningú no munta una companyia perquè fa por..."

5. COMUNICACIÓ

- Fer una xarxa de comunicació entre els professionals
- Unir-se per aconseguir una bona comunicació

LA COL·LECTIVITAT

" Porqué como coreógrafa independiente o creadora, sola en tu casa, tu estás en las salas de ensayo sola, muchas veces tengo sensaciones de estar sola. La danza tiene ese potencial que te deja solo."

" Quizás podríamos funcionar como grupo emergente, no seríamos un individuo... el peso y la sensación de que esto está emergiendo, se va a sentir mucho más."