

UN PROYECTO

MORI

REPORTE
ENCUENTRO DE
PROGRAMADORES(AS)

Encuentro

5to EXPOESCENA

Santiago, Chile, Agosto 2024

Informe elaborado por

PLAZ
GESTIÓN CULTURAL

Encuentro 5to EXPOESCENA

Santiago, Chile, Agosto 2024

PARTICIPAN:

Andrea Pérez de Castro, Directora Festival FAMFEST

Gabriela Bravo, Coordinadora de programas internacionales y estrategicos, Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio (Chile)

Carolina Pastén, Coordinadora del Consejo Nacional de Artes Escénicas

Andrea Gaete, Consejera Narración Oral, Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio (Chile)

Carla Vilches, Consejera Opera, Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio

Ana Jiménez, Festival FITIJ (República Dominicana)

Basilio Nova, Teatro Cúcara Mácara (República Dominicana)

Belinda McElhinney, Imagine Festival (Edimburgo)

Clarice Martins, Festival Primer OJO (Brasil)

Daniela Torés, Festival Fluvialito (Chile)

Emilia Lara, Casa Salas (Argentina)

Florencia Quinzio, Centro Cultural de San Antonio (Chile)

Gonzalo Moreno, Assitej España (España)

Gricelda Rinaldi, Festival Tut Maramba (Argentina)

Leonardo Urrutia, Festival FIAEUY (Uruguay)

Lola Lara, Festival Teatralia (España)

Melanie Dumont, Festival La Meche Courte (Canadá)

Melissa Giorgio, Gran Teatro Nacional de Lima (Perú)

Octavio Arbeláez, Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (Colombia)

Omar Álvarez, Mundo Títere Fest (Argentina)

Pierre Sauré, Festival FAMFEST (Chile)

Raúl Sansica, Agencia Córdoba Cultura (Argentina)

Susana Romo, Festival FITPA (México)

DISEÑO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS:

Valentina Torres, Sociologa Plaz Gestión Cultural

Pamela López, Consultora en Gestión, Plaz Gestión Cultural
www.plazgestion.com

CÓMO CITAR ESTE DOCUMENTO

Torres, V., & López, P. (2024). Reporte Encuentro de Programadores(as) Famfest: 5to EXPOESCENA . Plaz Gestión Cultural, Santiago, Chile.

Palabras

ANDREA PÉREZ DE CASTRO

Directora Festival Internacional FAMFEST

El motor del Festival FAMFEST 2024 es “Hilando Historias”, y quisiera decir con esto, que parte del significado de hilar, refiere a reducir los hilos o las hebras a nuevas materialidades. De ese mismo modo, este espacio de encuentro entre pares, espera servir de reflexión activa para nuevas ideas y propuestas relacionadas con las artes escénicas y las infancias.

Sabemos que el campo de acción para las niñeces, es un mundo que suele estar lleno de prejuicios y barreras. Para nosotros como agentes de cambio, esta reflexión y su metodología resultan algo fundamental.

Esperamos que este documento pueda ser compartido y que aporte a la experiencia y reflexión sobre nuestras materias, apoyando a artistas, profesionales de la gestión e instituciones en el camino de construcción y profesionalización del teatro para las familias e infancias.

Y otra vez aparece esta pregunta. Además de sensibilizar ¿Cómo se hace para que este diálogo sea transversal dentro de los agentes culturales para las infancias y la juventud? ¿Cómo dialogamos con el mundo editorial; con el ámbito de la música; o con todo el aspecto creativo de este ecosistema que de alguna manera está poniendo su enfoque en las infancias?

Programador(a) Encuentro

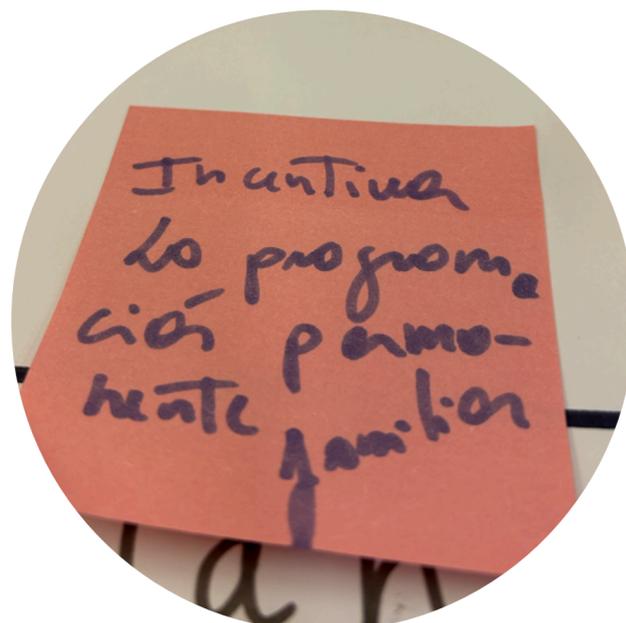

Metodología

La siguiente metodología tiene como punto de partida el desarrollo de una conversación guiada - y libre - entre agentes clave de la programación escénica dentro del campo de los contenidos familiares. Si bien diversas conversaciones se han llevado a cabo en Chile respecto a diagnósticos de las artes escénicas (AAEE), son pocas las ocasiones en que encontramos la oportunidad de profundizar en realidades de especificidad, como lo es el teatro para las infancias y la juventud.

El impacto del teatro familiar en Chile, se puede observar a través de las métricas disponibles en informes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los cuales detallan que el teatro familiar cuenta con un volumen de 2.569 funciones anuales (2019) siendo el 22% de la oferta en relación a todos los espectáculos de artes escénicas para ese mismo año (11.889).

Entendiendo la relevancia y presencia de este tipo de programación, el objetivo del Encuentro fue **propiciar un espacio de diálogo entre programadoras y programadores para reflexionar y elaborar un diagnóstico de las artes escénicas para las niñeces y las familias, junto con levantar propuestas en distintos contextos y ámbitos de acción.**

A partir de las respuestas diagnosticadas, se elaboran siete (7) dimensiones para el análisis y la conversación. Estas dimensiones refieren a la agrupación y sistematización de los contenidos de las respuestas e incluyen las siguientes:

II. Mesas de trabajo: Imaginando futuros posibles de las artes escénicas para las niñas y las familias

A partir de las siete (7) dimensiones se propone un diálogo abierto entre los y las participantes, luego con la finalidad de encontrar estrategias para sortear las dificultades planteadas se propone una metodología en cuatro (4) grupos de trabajo basada la esquematización temporal de las estrategias según i) temporalidad y ii) distintos ámbitos de acción: local territorial, articulación nacional e internacional, y políticas públicas.

● Políticas públicas

● Articulación agentes nacionales e internacionales

● Local territorial

En relación a la temporalidad, se promueve que la reflexión sobre la base de soluciones incluya enfoques de acción en el corto, mediano o largo plazo. De este modo, se puede proponer una mirada estratégica que permita una jerarquía de planes o acciones. Por otro lado, los ámbitos de acción de que se presentan implican territorialidad y geo referencias sobre la base de las políticas culturales, intencionando la mirada local al mismo tiempo que la conformación global. Parte de esto, refiere a la necesidad de fortalecer lazos comunes entre el grupo para la conformación de una red de acción futura.

Propuestas

A continuación, presentamos el análisis de las conversaciones y el ejercicio realizado en los papelógrafos por los grupos de trabajo. Se presentan los resultados ordenados por ámbito de acción, y según el plazo de ejecución de las propuestas.

LOCAL TERRITORIAL

MEDIDAS EN EL CORTO PLAZO

- Evidenciar el impacto social de las creaciones para las infancias, sensibilizar y dar valor a la programación artística familiar.
- Desarrollar un estudio de la situación de las artes escénicas para las infancias y la juventud mediante un mapeo y diagnóstico de la situación en cada territorio.
- Fomentar el trabajo comunitario y creación de espacios específicos dirigidos a las infancias y la juventud vinculados y pertinentes a los territorios.
- Desarrollar instrumentos claros de medición de audiencias en los territorios, que permitan promover la relación con la política cultural y otros agentes.
- Mejorar la comunicación de los contenidos para las infancias, equilibrando los recursos que se utilizan para otros contenidos como el teatro para adultos.

**LOCAL
TERRITORIAL**

MEDIDAS EN EL MEDIANO PLAZO

- Fomentar e impulsar políticas regionales, con estrategias de levantamiento, de información desde los territorios, validando las experiencias y los saberes locales.
- Generación de audiencias de manera transversal incluyendo miradas territoriales.

MEDIDAS EN EL LARGO PLAZO

- Mejorar los procesos formativos para artistas escénicos, respecto a técnicas, lenguajes y gestión de artes escénicas para las infancias; promoviendo la calidad artística.

“No se tiene la perspectiva de calidad artística respecto a las artes para la infancia, incluso existe cierto oportunismo respecto al negocio que implica generar contenidos para niños y niñas. Se crea a propósito de condiciones mercantiles, más que con miradas altruistas y artísticas. ¿Cómo se permea la discusión de la calidad artística en los espacios programáticos y al seno de quiénes crean para las infancias y la juventud?”

Programador(a) Encuentro

**NACIONAL
INTER
NACIONAL**

MEDIDAS EN EL CORTO PLAZO

- Desarrollar un mapeo para calendarizar los festivales de artes escénicas para las infancias en Latinoamérica.
- Desarrollar de un mapeo respecto a las fuentes de financiamiento de las artes escénicas para las infancias en Latinoamérica.
- Fomentar espacios de reflexión e intercambio internacional que fomenten la asociatividad y la participación.

MEDIDAS EN EL MEDIANO PLAZO

- Crear vínculos de cooperación (convenios) entre festivales de artes escénicas que incluyan plataformas de apoyo y estrategias para homologar procesos y realidades entre países.

MEDIDAS EN EL LARGO PLAZO

- Consolidar de redes y modelos de asociatividad internacional para la participación y el intercambio de artistas.

**POLÍTICAS
PÚBLICAS**

MEDIDAS EN EL CORTO PLAZO

- Visibilizar el impacto intrínseco de las artes escénicas para las infancias, más allá de las métricas tradicionales como el número de actividades o de espectadores.
- Promover campañas de comunicación que pongan en valor la cultura para las infancias.
- Promover el trabajo horizontal en las relaciones entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
- Fomentar el trabajo inter institucional para ampliar y garantizar la seguridad social de los creadores para las infancias.
- Crear nuevas líneas específicas de financiamiento y apoyo para las artes escénicas relacionadas con la infancia y la juventud.
- Formación para formadores en el área de las artes escénicas, aportando a procesos de meduación para la infancia y la juventud. Permitir que docentes tengan acceso a una formación específica y herramientas para promover de manera conjunta su desarrollo.

**POLÍTICAS
PÚBLICAS**

MEDIDAS EN EL MEDIANO PLAZO

- Crear y gestionar plataformas ágiles y menos burocratizadas de financiamiento estable a organizaciones dedicadas a las infancias.
- Vincular el curriculum educacional a nivel nacional, con las creaciones y proyectos para las infancias,, promoviendo el fomento de la educación artística.
- Desarrollar un plan estratégico para las artes escénicas para la infancia y la juventud.

**POLÍTICAS
PÚBLICAS**

MEDIDAS EN EL LARGO PLAZO

- Unificar el trabajo de las políticas en materia de artes escénicas para infancia y adolescencia, creando mesas de trabajo interministeriales.
- Fomentar que la cultura y las artes escénicas para las infancias sean parte de la agenda política.
- Sistematizar experiencias de gestión y creación para medir impactos que generen cambios de política pública.

“La comunicación que se da para la infancia es poca. Para graficar: el espacio en el programa de la obra familiar versus el espacio de la obra para adultos no es equitativo. Desde los teatros, estamos incentivando también esta idea de que es una obra de segunda categoría y que por lo tanto, merece una caluga chica en tu programa. ¿Cuál es el espacio que le estamos dando a las infancias?”

Programador(a) Encuentro

Ideas de cierre

- El trabajo para las infancias es un camino y un recorrido que debemos tomar en forma responsable. Es decir, un ámbito de reflexión que debiera mantenerse de forma permanente.
- La importancia de hacer estudios para conocer las percepciones de públicos o mediciones de impacto social de la cultura. Estamos acostumbrados a que nos pidan reportes de cantidad de actividades sin embargo como evidencia requerimos de herramientas para buscar financiamiento, para decir que la cultura es importante, que las infancias y las adolescencias tienen derecho a tener primeras buenas experiencias con las artes escénicas.
- La relevancia de la relación con el Estado y la horizontalidad respecto al trabajo con las organizaciones y los hacedores de cultura.
- El patriarcado, como un modelo que atraviesa los sistemas de gestión y trabajo en el contexto de las artes escénicas para las infancias, permitiendo un ecosistema feminizado en cuando a roles laborales.

Para criar un niño, se necesita un pueblo. Pero ¿Cómo esta idea se va permeando también el ámbito público y político? Pareciera ser que son solo las mujeres quienes estamos a cargo de los cuidados, así como también de ser las que piensan programáticamente respecto a estos espacios para el teatro y las infancias.

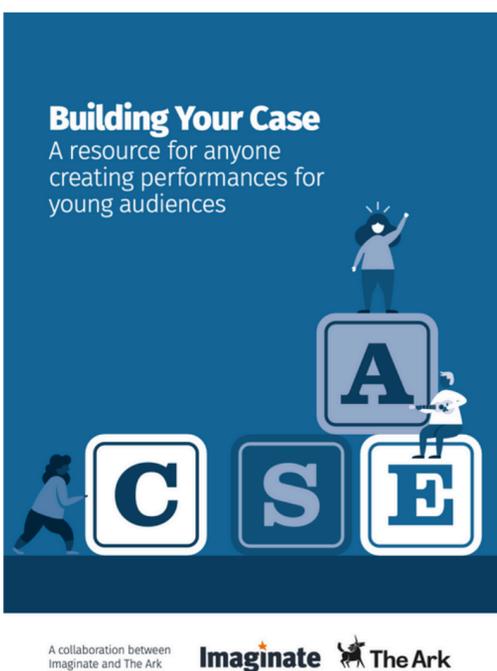
Programador(a) Encuentro

Bibliografía compartida

“Spark Change: The Impact of Performing Arts on Children,” Un informe de investigación de New Victory elaborado por New 42.

Un protocolo de investigación riguroso que mide muchos de los impactos de las artes en los jóvenes, entre ellos, la apreciación de los niños(as) por el arte, el impulso de probar cosas nuevas, la capacidad de autorreflexión y la apreciación de la vida de alguien que es diferente a la propia, entre otros.

“Building Your Case” Este proyecto es una colaboración entre Imagine y The Ark, un centro cultural infantil de Irlanda.

Diseñado para ayudar a los artistas y a las pequeñas compañías que crean espectáculos para públicos jóvenes a desenvolverse en el mundo de la financiación en Irlanda y Escocia. Este conjunto de herramientas debería ofrecer a los profesionales una base sobre políticas clave y una perspectiva de algunas de las investigaciones que muestran los beneficios que el espectáculo y otras formas de arte pueden aportar a los niños.

