

**EUROPEAN
THEATRE
FORUM 2020**
EUROPEAN PERFORMING
ARTS IN FOCUS

La Declaración de Dresde del Foro Europeo de Teatro

EUROPEAN
THEATRE
FORUM 2020
EUROPEAN PERFORMING
ARTS IN FOCUS

La Declaración de Dresde del Foro Europeo de Teatro

El teatro y las artes escénicas en la
Europa de hoy: Valores, desafíos y
el camino a seguir

**“El arte es la hija
de la libertad.”**

FRIEDRICH SCHILLER

El Foro Europeo del Teatro – el primer diálogo oficial entre los miembros del sector del teatro, las artes escénicas en general y los responsables de las políticas de la UE – es el resultado de un proceso de siete meses que reunió a doce redes europeas de teatro y artes escénicas que representan a diferentes actores, formas y estructuras artísticas dentro del sector. Este grupo, también conocido como el Consorcio, ha asumido el difícil empeño de identificar sus características comunes, articular valores compartidos, forjar visiones conjuntas y reflexionar sobre las posibles acciones necesarias para el futuro del muy diverso y complejo sector de las artes escénicas, que es una parte importante del sector cultural europeo. El Consorcio ha organizado conjuntamente el programa del Foro, reflejando los temas más urgentes que están en juego hoy en día, en medio de la crisis de COVID-19, nunca ha sido más evidente que un diálogo abierto y una mayor colaboración a lo largo de todo el sector creativo, así como la cooperación política en todos los niveles de gobierno, son los activos claves para predecir un futuro sostenible.

Por eso, creemos que la colaboración sectorial paneuropea –que consiste en aprender unos de otros, crear una voz común fuerte y mejorar el diálogo político– debe continuar, profundizarse y llevarse al siguiente nivel.

El valor único del teatro y las artes escénicas¹

El teatro y las artes escénicas son formas poderosas y majestuosas de expresión artística. Estos cautivan la mente, estimulan la reflexión y fomentan el crecimiento estético. Poseen un poder especial de revelar y generar la belleza – en todos los sentidos – del mundo en que vivimos. El teatro y las artes escénicas ayudan a los individuos a trascender lo ordinario y nutren un sentido de libertad individual. Junto con su tremendo valor intrínseco, el teatro y las artes escénicas:

Fomentan la democracia

El teatro y las artes escénicas tienen un poder inherente para promover los valores humanitarios. Permiten a los ciudadanos de todas las edades entender y aceptar diferentes puntos de vista, lo cual es esencial para una democracia saludable;

Aumentan el enlace social

El teatro y las artes escénicas fomentan la reunión de los ciudadanos, tienen el potencial de proporcionar el espacio y los instrumentos necesarios para que las diversas comunidades entablen un diálogo, saquen a la luz sus preocupaciones y sentimientos que normalmente son excluidos del discurso social y político. Esto fomenta el compromiso cívico y facilita la conexión social, dos condiciones esenciales para que la UE no sólo prospere, sino que exista;

Estimulan el pensamiento crítico

El teatro y las artes escénicas abarcan cualidades que con demasiada frecuencia se pierden en nuestra existencia cotidiana: confrontan a la gente con mensajes inesperados, sin mediación y sin marco, e invitan a los espectadores a echar una mirada crítica a la realidad actual, todo ello en estrecha proximidad física. Hoy en día, en la era digital, cuando la información es fácilmente accesible y se simplifican las pautas de comprensión de la realidad, el teatro y las artes escénicas siguen siendo uno

de los pocos medios que permiten y fomentan el pensamiento crítico sobre el complejo entorno en el que vivimos;

Alimentan la empatía y la imaginación

El teatro y las artes escénicas desencadenan una cualidad humana muy especial: la capacidad de identificarse con el “otro”, de empatizar con el personaje o el cuerpo en el escenario. El teatro es un espejo de la sociedad contemporánea, conectando nuestra herencia cultural con las complejidades de la realidad actual y las formas en que imaginamos el futuro. Tanto la empatía como la imaginación son cruciales para idear modelos sociales y económicos más sostenibles;

Promoven el diálogo intercultural

El teatro y las artes escénicas promueven el diálogo intercultural. La movilidad transfronteriza de artistas y espectáculos contribuye a que las personas conozcan y aprecien la diversidad de idiomas y estéticas, tanto dentro como fuera de Europa. La colaboración en el teatro y las artes escénicas ayuda a forjar la identidad común y los valores compartidos de los europeos.

Cada uno de los valores únicos del teatro y las artes escénicas seguirán siendo vitales, sobre todo en el proceso de reconstrucción de la red social dañada tras la crisis de COVID.

La urgencia del enfoque paneuropeo en el teatro y las artes escénicas

El impacto del COVID-19

Durante la pandemia, los artistas y todos los demás profesionales que trabajan en el sector han pasado por un período de inactividad parcial o completa sin precedentes, lo que ha tenido un efecto devastador en toda la cadena de valor. Además, los efectos de la segunda ola de COVID-19 están poniendo al sector de las artes escénicas en un riesgo aún mayor de devastación.

La crisis actual ha demostrado la interdependencia de las diversas estructuras y actores dentro del ecosistema de las artes escénicas. Y, en algunos países, ha puesto de manifiesto importantes brechas entre ellas: organizaciones grandes y pequeñas; artistas e instituciones; compañías, lugares y festivales; personal de tiempo completo y autónomos; estructuras independientes, comerciales y públicas. Las brechas también se han hecho evidentes en los diferentes mecanismos de apoyo de cada país. Al mismo tiempo, los artistas y las organizaciones artísticas han demostrado un extraordinario nivel de inventiva y determinación para combatir el impacto de la crisis. También han mostrado una enorme cantidad de solidaridad, subrayando el poder del capital humano, el activo principal del teatro y las artes escénicas.

Desafíos claves

La pandemia ha golpeado con fuerza, exaltando los desafíos existentes a los que se han enfrentado los diversos actores del sector durante décadas.

- 1. Condiciones de trabajo y libertad de expresión:** Los artistas y los profesionales de las artes escénicas se enfrentan cada vez más a la realidad de unos ingresos inciertos o bajos, a las complejidades que rodean su situación laboral, al escaso acceso a la cobertura de la seguridad social o a las prestaciones sociales, así como a la falta de tiempo para crear y desarrollar ideas y construir trayectorias profesionales coherentes basadas en sus valores artísticos y sociales. Todos esos factores, junto con los crecientes ataques a la libertad artística en toda Europa, constituyen graves impedimentos para el desarrollo profesional libre y pleno de los artistas y su contribución a la configuración de sociedades democráticas, progresistas y unidas. También dificultan que el teatro sea un verdadero espacio público de reflexión, innovación y debate.
- 2. Sostenibilidad ambiental:** Hoy más que nunca, los artistas y los profesionales de las artes escénicas están preocupados por la cuestión de cómo salir de la crisis de una manera más sostenible. Esto está estrechamente relacionado con el impacto ambiental del propio sector, generado por la movilidad y las giras, la huella digital, los modos de producción y presentación, y otras prácticas comunes en el ecosistema del teatro y las artes escénicas. El sector también busca

la manera de desempeñar un papel más significativo en la transformación sostenible de nuestra sociedad general.

- 3. Diversidad, inclusión y acceso:** El sector del teatro y las artes escénicas tiene el ambicioso objetivo de representar a toda la sociedad en la que vive y trabaja, esforzándose por ser accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su origen social o geográfico, edad, raza, sexo, religión, capacidad física u otros factores. La diversificación de las audiencias y el hecho de que el propio sector sea más inclusivo, diverso y accesible a todas las personas desde la primera infancia siguen siendo retos fundamentales. Esto se ve agravado por la falta de datos, las difíciles condiciones socioeconómicas del sector y la insuficiente atención que se presta a la diversidad, la inclusión y el acceso en los programas de financiación y de políticas a diversos niveles.

- 4. Internacionalización de las colaboraciones y la educación:** La colaboración internacional es vital para que el sector prospere y cultive audiencias abiertas y con mentalidad intercultural. Si bien las organizaciones pequeñas y los artistas independientes suelen tener una gran movilidad y participan en proyectos transnacionales, muchos otros actores del sector aún necesitan más apoyo para participar en colaboraciones paneuropeas y transcontinentales. Las barreras lingüísticas y las incoherencias entre los múltiples programas y planes de financiación nacionales y regionales dedicados a la internacionalización, sumadas a la insuficiente atención que se presta a la dimensión transnacional de la educación artística, son los principales desafíos que impiden al sector crear una sólida dimensión paneuropea y transcontinental.

Aumento del valor de una línea de apoyo de la UE para el teatro y las artes escénicas

El enfoque paneuropeo del sector de las artes escénicas en el primer Foro Europeo de Teatro, que incluye los desafíos, valores y posibles acciones políticas del sector, ha mostrado claramente un mayor valor a nivel europeo. Teniendo en cuenta la gran segmentación de las secciones de la política nacional y regional que apoyan al sector (planes de gira y coproducción, estrategias de financiación, programas educativos, etc.), se necesita una acción coordinada para mejorar la colaboración trans-

nacional y promover la diversidad en el teatro y las artes escénicas. Sin embargo, para que esto ocurra, es imprescindible desarrollar una visión europea unificada, para así alcanzar una recuperación y un futuro sostenible del sector. Ciertos problemas y desafíos estructurales a los que se enfrenta el sector en toda Europa –de diversas formas y en diversa medida– se podrían mejor trabajar a nivel de la UE, complementando las medidas y programas emprendidos por la UE, y promoviendo e intercambiando una mejor práctica.

El camino a seguir

Nosotros, el Consorcio de doce redes y organizaciones de artes escénicas europeas, creemos firmemente que ya es hora de establecer estrategias claras, formatos concretos y herramientas especiales con las que el sector pueda profundizar en el diálogo y, en colaboración con los responsables políticos de la UE, desarrollar las acciones paneuropeas necesarias para apoyar el teatro y el sector de las artes escénicas europeos. El teatro y las artes escénicas ya se han beneficiado en gran medida del apoyo europeo a través del Programa Europa Creativa: como principal beneficiario del subprograma de Cultura, el sector ha recibido más de 200 millones de euros. A pesar de este éxito es necesario establecer una línea de apoyo más específica que brinde su soporte de forma estable para el sector, por este motivo, **incitamos un seguimiento del actual diálogo sectorial y político mediante la organización del segundo Foro Europeo del Teatro en 2021 y la creación de una línea de apoyo de la UE centrada en el teatro y las artes escénicas.**

Prevedemos que este proceso se inicie y sea apoyado por las acciones más esenciales y, en el contexto actual, más relevantes:

1. Con carácter urgente, **elaborar un plan global y coordinado para apoyar y revivir el sector** durante y después de la pandemia. El aumento y la continuidad del apoyo financiero deben ser el núcleo de dicho plan. La lista completa de recomendaciones se encuentra en la declaración de Pearle* – titulada **“Give live performance a future”**² – y en la **declaración de posición conjunta de los agentes sociales europeos**³. Creemos que varias Comisiones Europeas DG, comités del Parlamento Europeo y ministerios nacionales deberían trabajar juntos en dicho plan de manera concreta, con el fin de ofrecer un apoyo justo, inclusivo y sostenible, como también las herramientas que se necesitan para la recuperación del sector.

2. **Aplicar el Marco europeo para las condiciones de trabajo en CCS y en CCI**, propuesto por la **Resolución del Parlamento Europeo**⁴ sobre la recuperación cultural de Europa y elaborado en estrecho diálogo con los miembros sectoriales de todos los niveles y tipos.
3. **Abordar la urgente necesidad de defender la libertad de expresión artística y reconocer el innegable poder de las artes para abrir las mentes y fomentar la reflexión crítica.**

Además, creemos que el apoyo sectorial de la UE debería estructurarse en torno de las siguientes acciones:

4. **Aumentar el enfoque en la inclusión, la diversidad y el acceso** en el sector de las artes escénicas, las agendas políticas y los programas de financiación, incluyendo Creative Europe 2021-2027. Hacemos un llamamiento para la recopilación de datos en este ámbito a nivel de la UE y la creación de un grupo de trabajo sectorial especial destinado a diseñar un instrumento de la UE para la inclusión, el acceso y la diversidad en el sector que incluya un enfoque en las zonas rurales, la participación de artistas con antecedentes minoritarios y la educación en y a través de las artes escénicas.
5. **Fomentar la internacionalización del sector del teatro y las artes escénicas** en dos niveles:
 - a. **El aumento del apoyo estructural a la colaboración internacional** mediante el aumento y la continuación de la financiación para la coproducción, la creación de redes, las giras transfronterizas, la elaboración de instrumentos de subtítulo y otros instrumentos que amplíen el acceso (lenguaje de signos, actuaciones con subtítulos); el estudio y el diseño de un programa de la Unión Europea para fomentar la internacionalización de los estudios de teatro y artes escénicas, tanto en Europa como a nivel mundial.
 - b. Promover los diversos programas de teatro y las actividades Europeas, con el fin de atraer más público, fomentar nuevos estrenos y la accesibilidad a través **de campañas de comunicación como los Carteles de Teatro Europeos.**
6. **Abordar la sostenibilidad ambiental** en dos niveles:

- a. **El papel del sector en la aplicación del Pacto Verde Europeo**, como impulsor de la innovación social y contribuyente al cambio cultural necesario para la transformación sostenible de las sociedades y economías contemporáneas;
 - b. La **transición sostenible del propio sector** mediante la financiación, los incentivos financieros, la capacitación y la sensibilización; la promoción de las prácticas óptimas existentes; la investigación y la innovación; la aplicación de nuevos modelos y especificaciones en materia de movilidad y otras cuestiones.
7. **Promover el teatro y las artes escénicas europeas como un espacio público** en el que pueda tener lugar un diálogo social abierto y puedan escucharse voces diversas; como un lugar de encuentro local público pero muy específico y contenido en un contexto europeo de multilingüismo y diversidad social; como un espacio abierto que permita a los artistas y profesionales de las artes escénicas estar a la vanguardia y enmarcar nuestra cultura, nuestras sociedades y las visiones de un futuro mejor y más abierto para Europa. El momento actual nos desafía a reimaginar y repensar cómo vivimos juntos como sociedad, y cómo podemos reconectar los espacios y las personas en el mundo post-COVID.
8. Trabajar para **crear un sistema coherente y regular de recopilación de datos en el sector**, basado en indicadores acordados por los Estados miembros y puestos a disposición a nivel europeo, por ejemplo por Eurostat o el Consejo de Europa. Los indicadores incluirían: datos demográficos, indicadores económicos, impacto social, huella ambiental, movilidad (importación y exportación), condiciones de trabajo y otros.

Consideramos que el reconocimiento y la aplicación de las recomendaciones mencionadas deberían comenzar en 2021, **estableciendo grupos de debate temáticos** y ofreciendo el espacio y los instrumentos que el sector y los encargados de la formulación de políticas necesitan para crear conjuntamente soluciones viables, factibles y verdaderamente pertinentes que posteriormente podrían ser adoptadas por la **línea de apoyo de la UE al teatro y las artes escénicas**. Hacemos un llamamiento a la Presidencia tripartita del Consejo de la UE (Alemania, Portugal y Eslovenia), en cooperación con la Comisión Europea, para

que haga un seguimiento del proceso actual, continúe el diálogo y organice el segundo Foro Europeo del Teatro en 2021.

Tras un período de siete meses de un intenso y polifacético diálogo, **los miembros del Consorcio han generado y recogido un vasto conocimiento y materiales que están listos para ser utilizados en la próxima etapa: organizar grupos de trabajo, diseñar iniciativas políticas concretas y mejorar el diálogo político.** Estamos muy motivados para emprender este importante viaje con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las Presidencias de la UE y los Estados miembros.

13 de noviembre de 2020

References

- 1 Los valores del teatro y de las artes escénicas se elaboran con más detalle en el manifiesto "Power of the Performing arts in Europe" <https://www.ietm.org/en/power-of-the-performing-arts-in-europe>, elaborado por el IETM y firmado por Circostrada, EDN, ETC e In-situ (2019)
- 2 <https://www.pearle.eu/positionpaper/give-live-performance-a-future>
- 3 <https://www.pearle.eu/positionpaper/joint-position-of-the-european-sectoral-social-partners-in-the-live-performance-sector-regarding-the-proposal-for-revision-of-the-visa-code>
- 4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_EN.html

Autores

Equipo editorial

La Declaración de Dresde fue redactada y editada sobre la base de las contribuciones de los miembros del Consorcio por el equipo editorial designado: Elena Polivtseva (IETM), Anita Debaere & Silke Lavani (PEARLE*), Kathrin Deventer (EFA) y Heidi Wiley (ETC).

El Consorcio

El Consorcio está formado por redes de teatro y organizaciones de artes escénicas que estuvieron presentes en el Grupo Europeo de Expertos en Teatro organizado por la Comisión Europea en noviembre de 2019, así como en la primera reunión de redes de teatro en Bratislava en noviembre de 2018. Los miembros del Consorcio y los autores de este documento son:

Assitej International, representado por Stefan Fischer-Fels, Miembro del Comité Ejecutivo de Assitej International/ Jefe del Departamento de Juventud de Düsseldorfer Schauspielhaus, y Louis Valente Sørensen, Secretario General de ASSITEJ International.

Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK), representado por Stephan Behrmann, Director General de BFDK, y Janina Benduski, Presidente de la Junta de BFDK.

Europa: Unión de Escuelas y Academias de Teatro (E:UTSA), representada por Regina Guhl, Secretaria General de E:UTSA/Vicedecana del Departamento de Interpretación de la Universidad de Música, Medios y Teatro de Hannover, y Elisabeth Schweeger, Tesorera de E:UTSA/Directora Artística y CEO de la Academia de Artes Escénicas de Baden-Wuerttemberg en Ludwigsburg.

Asociación Europea de Artes Escénicas Independientes (EAIPA), representada por Ulrike Kuner, Presidenta de EAIPA/Directora General de IG Freie Theaterarbeit.

Asociación Europea de Festivales (EFA), representada por Kathrin Deventer, Secretaria General de la EFA, Fabrizio Grifasi, Director del Festival RomaEuropa, y Haris Pašović, Director de Mittelfest y Sarajevo Fest Art and Politics.

European Theatre Convention (ETC), representada por Serge Rangoni, Presidente de ETC/Director General y Artístico del Théâtre de Liège, y Heidi Wiley, Directora Ejecutiva de ETC.

IETM, representada por Jeffrey Meulman, Vicepresidente del IETM, Elena Polivtseva, Jefa de Política e Investigación del IETM, y Ása Richardsdóttir, Secretaria General del IETM.

Instituto Internacional de Teatro (ITI) – Centro Alemán, representado por Thomas Engel, Director del ITI de Alemania, y Jan Linders, miembro de la junta del ITI de Alemania/ Jefe de Programa del Foro Humboldt.

mitos21, representado por Iphigenia Taxopoulou, Secretaria General de mitos21.

Pearle*, Live Performance Europe, epresentada por Anita Debaere, Directora de Pearle*, y Silke Lalvani, Jefa de Asuntos Públicos de Pearle*.

PROSPERO, representado por Tobias Veit, Director Ejecutivo de Schauspielbühne Berlin.

Union des Théâtres de l'Europe (UTE), representada por Florian Hirsch, Jefe de Dramaturgia del Teatro Nacional de Luxemburgo, y Gábor Tompa, Presidente de la UTE / Director del Teatro Húngaro de Cluj..

mitos21

Equipo del proyecto

European Theatre Convention (ETC) es el equipo del proyecto del Foro Europeo de Teatro. El equipo del proyecto se encarga de la coordinación y gestión del foro, trabajando en estrecha colaboración con los socios del proyecto del Grupo de Iniciativa, el Consorcio, los socios de los eventos y los socios de la gestión cultural.

Financiación

El Foro Europeo de Teatro 2020: European Performing Arts in Focus está financiado por la Secretaría de Estado de Cultura y Medios de Comunicación de Alemania en el marco de la Presidencia del Consejo de la UE, así como por la Comisión Europea y la Convención Europea de Teatro.

Esta es una traducción de una versión original en inglés que se puede encontrar en www.europeantheatreforum.eu

EUROPEAN
THEATRE
FORUM 2020
EUROPEAN PERFORMING
ARTS IN FOCUS

▶ www.europantheatreforum.eu