

Políticas de públicos en festivales internacionales de artes escénicas: Avignon y Transamériques 2018

Fecha de recepción: septiembre 2019

Fecha de aceptación: noviembre 2019

Versión final: enero 2020

Aimé Pansera (*)

Resumen: En esta ponencia se presentarán los principales ejes de desarrollo y formación de públicos de dos de los mayores festivales internacionales de artes escénicas del mundo: el Festival de Avignon de Francia y el Festival Transamériques de Montréal, Canadá. En dos estadías en ambos festivales en 2018, en el marco de encuentros críticos entre jóvenes artistas y trabajadores del sector, pudimos entrevistar a las responsables de estas áreas y observar las múltiples actividades que los festivales organizan, en conjunto con organizaciones educativas, municipios y otros actores del sector público y privado. ¿Cómo conciben estos eventos de larga trayectoria los procesos de formación de espectadores?

Palabras clave: Público – mediación – educación artística – artes escénicas – desarrollo cultural

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 71]

Políticas de públicos en festivales internacionales de artes escénicas: Avignon y Transamériques 2018

Este artículo se propone indagar en las principales características de las políticas de desarrollo de públicos de dos grandes festivales internacionales de artes escénicas en los que quien escribe participó de encuentros de formación profesional en 2018. En nuestro país, progresivamente las políticas públicas de cultura van comprendiendo la necesidad, tanto desde el punto de vista de los derechos culturales, como para el fortalecimiento del sector y la renovación de los públicos culturales, de implementar programas específicos para la formación de nuevos públicos. En estos grandes festivales que presentaremos a continuación, esta conciencia existe desde hace más tiempo y permite un trabajo, a menor o mayor escala, sostenido y efectivo que beneficia tanto a las poblaciones locales como al crecimiento de los propios festivales.

El Festival de Avignon, fundado en 1947 en Francia es un festival autodenominado de teatro popular, que desde sus inicios implementó activamente proyectos destinados a la formación de espectadores y que se caracteriza por ser un lugar de debate estético y cívico. El Festival Transamériques de Montréal, desde 1985 en Canadá funciona como vidriera tanto para creadores locales frente a programadores extranjeros como una oportunidad para los quebequenses de ver espectáculos internacionales de calidad. En ambos festivales, los programas educativos con jóvenes y la producción de contenidos educativos, los proyectos destinados a la población local y de los alrededores, la formación profesional para artistas locales y extranjeros y los estudios y estadísticas acerca de los públicos que concurren son los ejes fundamentales de su concepción del desarrollo de nuevos públicos. Además, el Festival de Avignon implementa en los últimos años proyectos de accesibilidad cultural destinados a personas en situación de discapacidad.

Este artículo no pretende analizar dichas políticas ni ofrecer una argumentación conceptual que defienda o explique su necesidad. Para ello recomendamos como referencia bibliográfica dos textos escritos en nuestro país, que ayudan a comprender la necesidad de polí-

ticas activas de desarrollo de nuevos públicos para las artes escénicas, que fueron escritos por las dos principales especialistas y referentes en el tema en Argentina, Sonia Jaroslavsky y Ana Durán.

Presentaciones

El Festival de Avignon es el mayor festival de teatro del mundo, se realiza todos los años en el mes de julio, durante las vacaciones estivales en Francia; fundado en 1947 por el actor y director Jean Vilar, tuvo desde sus inicios la intención de ser un festival de teatro popular, entendiendo este problemático término como caracterizando un festival “para todos”. Vilar concebía al teatro como un servicio público, y el acceso a este, algo que el Estado debía, por ende, asegurar. Popular sería, para él y en esa época, por un lado, poner en escena “grandes textos”, es decir dramaturgias clásicas y francesas que hablen sobre los grandes problemas de la humanidad, escritas por autores consagrados, también el hecho de montar escenarios al aire libre, en espacios públicos y destinados a otros usos, como también en espacios naturales (patios de escuelas, gimnasios municipales, iglesias, la célebre *carrière Boulbon* –cantera de piedra ubicada en las afueras de la ciudad-, etc). Por otra parte, promover un ambiente familiar y actividades además de los espectáculos, como torneos futbolísticos jugados por un equipo del “Teatro Nacional Popular”, y facilidades en el acceso de los espectadores: abonos, convenios con estructuras de alojamiento y programas de asistencia de trabajadores, jóvenes y docentes “Trabajo y cultura”, “Pueblo y cultura”, “Liga de la enseñanza”, aunados desde 1959 por el Centro de Jóvenes y Estadías del Festival de Avignon (CDJSFA). Estas acciones coinciden con la política de descentralización de las instituciones culturales, impulsado en Francia durante el período en el que André Malraux fue ministro de Cultura, en los años 60, y hacen del Festival el principal agente cultural público del territorio.

Hoy, más de 70 años después de su fundación, el Festival entiende que un teatro “para todos” implica que existe una diversidad de públicos, con demandas dife-

rentes y la exigencia de diversas líneas de trabajo. En una entrevista con la directora de las relaciones públicas del festival, Virginie de Crozé, explicó la importancia de contar con una persona formada y con experiencia en el trabajo con los públicos específicamente. Antes de que Olivier Py, actual director del festival, asumiera en 2014, las relaciones públicas estaban a cargo de la misma persona que realizaba la comunicación del festival. Esto hacía que se perdiese la especificidad en el trabajo del desarrollo y fidelización de los públicos. Virginie de Crozé asumió ese rol en 2014, con una larga trayectoria en el campo, habiendo dirigido las relaciones públicas del Teatro Nacional de Odeón de París, y previamente la de los Encuentros Coreográficos, festival de danza contemporánea de la Seine-Saint-Denis, municipio de las afueras de París. Desde entonces el festival lleva adelante una nutrida cantidad de actividades destinadas a la formación de nuevos públicos.

El Festival Transamériques de Montréal, fruto de la fusión del Festival des Amériques y del Festival International de Nouvelle Danse, funciona desde hace más de 30 años en la capital cultural de Québec. Esta provincia canadiense con su fuerte identidad y lucha por la soberanía encuentra en el campo cultural un lugar para expresar sus reivindicaciones y fortalecer su unidad. Es por eso que el festival es un actor mayor de este campo, no solo en la ciudad sino a nivel regional. Además de la programación de espectáculos, el festival ofrece actividades complementarias y programas educativos destinados principalmente a jóvenes para la formación de nuevos espectadores y artistas. El área de públicos está dirigida por Jeanne-Renée Lorrain, que también respondió a nuestras preguntas.

En la actualidad, la problemática de los pueblos indígenas, llamados *las Primeras Naciones* en Canadá, es un tema principal de discusión pública, acerca del cual el festival no hizo silencio: por primera vez, en 2018, el festival de *Escena autóctona contemporánea*, en donde se muestran las producciones de artistas originarios de los pueblos aborígenes, se realizó en el marco del Festival Transamériques, permitiendo una visibilidad mayor de estas producciones y la ampliación del debate acerca del arte indígena.

A continuación describiremos en líneas generales las principales líneas de acción de ambos festivales, haciendo hincapié en las acciones educativas y destinadas al territorio que lleva a cabo el Festival de Avignon, siendo este el encuentro de mayor envergadura y que despliega la mayor cantidad de acciones para el desarrollo de públicos.

Principales líneas de acción

Ambos festivales trabajan principalmente en torno a cinco ejes:

- Educación y contenidos educativos
- Territorio y campo social
- Formación profesional
- Estudios de públicos
- Accesibilidad

Educación

Cuando se habla del desarrollo de públicos para las artes, tal y como lo confirma De Crozé, los y las destinatarias principales son las y los jóvenes, ya que son quienes constituirán los posibles públicos del futuro, renovando las plateas del mañana. Es por ello que la mayor atención de ambos festivales está destinada al sector de la educación, buscando generar convenios y complicidades entre instituciones que con frecuencia se miran mutuamente con desconfianza. Las acciones educativas que lleva adelante el Festival de Avignon son planificadas y desarrolladas durante todo el año, no únicamente en las tres semanas que dura el festival. Desde hace unos años, un docente de la región trabaja especialmente para el festival, a través de un convenio entre los ministerios de Educación y de Cultura, asesorando a las escuelas de la región para crear recorridos artístico-culturales a la medida de cada curso y establecimiento. Esto está en concordancia con los lineamientos de la Educación Artística y Cultural (EAC) del Ministerio de Educación nacional, programa impulsado desde 1971, vuelto obligatorio en 2013 con la ley de refundación de la escuela. Los tres ejes de la EAC giran en torno a la práctica artística, el frecuentar las obras y conocer a los y las artistas y la adquisición de conocimientos y referencias para disfrutar y comprender las artes. Es por ello que las acciones del Festival comprenden estos tres aspectos: producir, ver y conocer.

Para la práctica teatral de los y las alumnos que viven y estudian en la región, estudiantes de actuación y teatro de la escuela municipal de Cannes, ciudad cercana a Avignon, son contratados a través del festival para dar talleres en las escuelas de la región en diferentes niveles educativos: taller de lectura en voz alta, de teatro y montaje de obra son algunas de las formaciones ofrecidas. La culminación de estos proyectos se refleja en otra de las ofertas formativas, el ensayo y montaje de una obra a cargo de un director o directora profesional y su programación dentro del festival. Para la asistencia a los espectáculos, se ofrecen cupos a estas mismas escuelas para obras durante el festival, además de obras para público familiar producidas especialmente por el festival para este proyecto, representadas durante el resto del año en la sala propia con la que cuenta el festival desde hace algunos años. También se invita a las escuelas a asistir a ensayos abiertos de las obras programadas. Estas salidas son organizadas junto con una charla debate posterior con los artistas, y acompañadas por contenidos educativos diseñados por una red de educadores supervisada por el Ministerio de Educación, Canopé, acerca de cada una de las obras ofrecidas. Estos cuadernos pedagógicos ofrecen informaciones para contextualizar las obras y ampliar los ejes de abordaje de las mismas en el aula, así como consignas para que los docentes adapten y realicen en clase. Por ejemplo, en 2018, para el espectáculo *Ahmed vuelve*, que trataba sobre la problemática del racismo, escrito por el filósofo Alain Badiou, y programado en el festival, se realizaron visitas en las escuelas secundarias de la región con el actor protagonista y cortos talleres sobre *commedia dell'arte* y máscara, técnicas utilizadas en la obra. Participaron de este proyecto 4 escuelas de

Avignon, con 2000 alumnos asistiendo a las funciones, y previamente a 72h de talleres de práctica, además de los ensayos abiertos y charlas debate. En esta ocasión también se realizaron sesiones de formación destinadas a los y las docentes, para el trabajo con los materiales pedagógicos. En esta misma dirección, la de producción de contenidos educativos, el festival edita todos los años una *Guía del joven espectador*, destinada a todo el público juvenil del festival, de distribución gratuita en las salas en donde se programan las obras, y con contenidos que acompañan la programación destinadas a los y las más jóvenes. Además, se ofrecen visitas guiadas por las principales sedes (el Palacio de los Papas) que informan sobre la historia del festival.

El Festival Transamériques también ofrece recorridos educativos para las escuelas tanto de Montréal como de las demás localidades de la provincia de Québec: durante el festival, bajo la forma de una oferta paga de estadía en un albergue estudiantil, se ofrecen paquetes con asistencia a espectáculos, conversaciones con artistas programados, talleres de iniciación a la práctica artística, como una suerte de breve colonia. Del mismo modo, en Avignon, los CDJSFA y la Céméa, asociación de educación popular, organizan estadías estivales para jóvenes de otras regiones de Francia. Estas estadías también están, de modo diferenciado, destinadas a adultos inscriptos en instituciones educativas, así como a turistas del mundo interesados en profundizar y enmarcar su experiencia del festival. Esta asociación ofrece además formaciones especiales en mediación y animación cultural para docentes y recreadores, entendiendo que estos son la bisagra fundamental para la realización de todos los demás proyectos educativos.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, surgen nuevos proyectos, en el cruce entre la formación y el desarrollo de herramientas de comunicación. Dos sesiones de talleres de periodismo cultural son desarrolladas antes del Festival de Avignon, en donde un grupo de entre 12 y 15 jóvenes inscriptos por cada edición (estudiantes de escuelas secundarias de la región) aprenden a usar las herramientas del periodismo audiovisual y realizan segmentos sobre los diferentes oficios requeridos en el festival, los espacios, los artistas y las obras. También se realizaron sesiones especiales en donde jóvenes que participaron de ediciones anteriores organizaron charlas con especialistas sobre temas de actualidad (tras los atentados terroristas de 2015, por ejemplo, sobre la libertad de expresión, el extremismo religioso y la convivencia, o sobre Siria), para elaborar en conjunto, entre jóvenes y adultos, problemáticas sociales urgentes. Los proyectos educativos, como lo explicamos en un comienzo, son el eje de trabajo más importante de ambos festivales. Algunas de las acciones que estos enmarcan se solapan con las líneas de trabajo territorial, de estudios de público o de formación profesional y serán desarrolladas a continuación.

Territorio y campo social

Tal y como lo mencionamos al comienzo, ambos festivales son actores culturales de gran importancia en su territorio. Pero en esta categoría distinguimos especialmente los proyectos que están destinados a promover

el acceso a las obras del festival y a la práctica artística de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, así como el trabajo con asociaciones e individuos habitantes de la región que no se sienten convocados por las propuestas del mismo. Desde el 2004, el festival de Avignon realiza talleres de teatro en el Centro Penitenciario del Pontet, a pocos kilómetros del centro de la ciudad, y en los últimos cinco años han montado obras con los presos: *Prometeo encadenado*, *Hamlet*, *Los persas* y otros grandes textos. En 2018, por primera vez, *Antígona*, uno de esos montajes, que ensayan durante el resto del año, fue programada dentro del festival y representada fuera de la cárcel, en una de las sedes.

También se trabaja con otras estructuras y asociaciones, ya que estas alianzas son indispensables para poder acceder a poblaciones con las cuales el festival no tendría contacto de otro modo. En ese sentido, Virginie de Crozé nos explicó que tiene experiencia en estos intercambios, ya que cuando dirigía las relaciones públicas de los Encuentros Coreográficos de la Seine-Saint-Denis, al no contar con un lugar propio, estable y único, es decir con una sala, el festival estaba obligado a ir hacia estas otras estructuras. El Festival de Avignon trabaja con centros sociales de la región ofreciendo cupos para los espectáculos programados, pero también capacitaciones artísticas, que desarrollen en los participantes la capacidad de apreciar, disfrutar y comprender las propuestas del festival. Se trata, según De Crozé, de suscitar *un apetito*, de poner *en disponibilidad* a las poblaciones para que puedan recibir positivamente las obras. Además, el festival trabaja por fuera del campo artístico asociándose para ofrecer empleos temporales a estas estructuras, ya que si bien durante todo el año trabaja un número fijo de empleados, este se multiplica durante las semanas, así como las semanas previas, del festival. También hay proyectos realizados con amateurs, como la *novela teatral* que desde 2015 se realiza en todas las ediciones del festival, en unos jardines públicos. Esta es preparada previamente con los participantes que se inscriben en talleres de lectura y se representa, cada día un episodio diferente, durante toda la duración del festival. Específicamente para las poblaciones de los alrededores hay proyectos itinerantes, que corresponden a la política de la *descentralización de los 3 kilómetros*. Como el festival implica un evento turístico de gran importancia, que moviliza a muchísimos visitantes durante el mes de vacaciones, muchos vecinos y vecinas prefieren no acercarse al centro de la ciudad en esa época: es por eso que el festival programa algunos de sus espectáculos en localidades aledañas, en centros sociales, escuelas, salas municipales de fiestas, complejos deportivos, sin poner a disposición transporte especial desde el centro de la ciudad, para que sean los propios habitantes los principales destinatarios de estas obras. El Festival Transamériques de Montréal ofrece actividades complementarias a su programación de espectáculos, como ciclos de cine y de charlas, pero lo que nos parece más significativo porque propone un diálogo con distintos actores territoriales es el balance crítico del festival, abierto al público y realizado el último día, que reúne diferentes actores y actrices del campo cultural de la ciudad: un crítico amateur, una espectadora adoles-

cente, una joven crítica y los programadores del festival conversaron en 2018 comentando aciertos y problemas de la edición que se cerraba.

Otras líneas de acción

Los encuentros de formación profesional, tanto de artistas como de críticos, críticas y gestores son otras de las acciones desarrolladas por ambos festivales: encuentros internacionales, que permiten visibilizar en otros países la programación, como los encuentros en donde quien escribe participó en 2018, clínicas dramatúrgicas ofrecidas para los y las dramaturgos locales por algunos de los artistas programados, son algunos ejemplos de estas acciones. Por otra parte, otra línea de trabajo fundamental es la de los estudios de público: el Festival de Avignon junto con la Universidad de Avignon realizan todos los años, desde 2014, estudios de los públicos del festival, que permiten caracterizarlos y comprender los usos que estos hacen de la programación y de los espacios (estos estudios completan las investigaciones que desde los '90 realiza dicha universidad). Por ejemplo, con el cambio en la venta de entradas en 2017 que trajo la "desmaterialización de la boletería", se pudo observar las ventajas y obstáculos de este cambio mediante la realización de una encuesta respondida por 1700 espectadores. Junto con la universidad también se realizan muchas otras acciones, en colaboración con las asociaciones estudiantiles y cátedras, se usan las instalaciones de la universidad para algunas de las actividades del festival, y también este participa del campus de profesiones y de ciertas tutorías de trabajos prácticos. En Montreal, una de las universidades de las ciudades, la UQAM, ofrece a sus estudiantes de las carreras artísticas seminarios de verano que analizan la programación luego del cierre del festival.

Por último, para promover el acceso al festival de personas en situación de discapacidad, el Festival de Avignon ofrece visitas táctiles de la escenografía de ciertos espectáculos que cuentan con audio descripción.

Conclusión

En este breve artículo hemos caracterizado los principales ejes de trabajo en el ámbito del desarrollo de públicos de dos grandes festivales internacionales. La preocupación por la educación y por el territorio son las prioridades, y en ese sentido despliegan numerosos proyectos anualmente. Desde nuestra posición de observadores de estas políticas, y colegas de la otra punta del mundo, nos sentimos satisfechos y orgullosos al ver que las líneas de trabajo de estos festivales son las mismas

que las que llevamos adelante desde los últimos años en el único teatro nacional de nuestro país, el Teatro Cervantes. Esta institución, pionera en la implementación de funciones accesibles, en el trabajo continuado y sostenido con instituciones educativas, esperamos marque el paso a las demás estructuras culturales de nuestro país, inspirando nuevos proyectos de formación de espectadores y democratización del acceso a las artes.

Bibliografía

Durán, Ana (2016). *Nuevos públicos. Artes escénicas y escuela*. Buenos Aires: Leviatán.

Durán, Ana y Jaroslavsky, Sonia (2012). *Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital*. Buenos Aires: Leviatán.

Abstract: In this paper we will present the main axes of audience development and education in two of the world major performing arts festivals: Festival d'Avignon (France) and Festival Transamériques Montréal (Canada). After having participated in two young professional meetings in both festivals in 2018, we have interviewed the public relations directors and observed the many activities that these festivals organize, in collaboration with educative organizations, local governments and other public and private actors. How do these renowned events approach the processes of audience development?

Keywords: Public - mediation - arts education - performing arts - cultural development

Resumo: Neste artigo vamos apresentar os principais eixos de desenvolvimento e formação de públicos de dois dos maiores festivais internacionais de artes cênicas do mundo: o Festival de Avignon, de França, e o Festival Transamériques de Montréal, Canadá. Em duas estadas nestes festivais em 2018, dentro de encontros críticos entre jovens artistas e trabalhadores do setor, entrevistamos as responsáveis das relações com os públicos e observamos as numerosas atividades que os festivais organizam, junto com organizações educativas, governos locais e outros atores do setor público e privado. Como concebem estes eventos de longa trajetória os processos de formação de espectadores?

Palavras chave: Público - mediação - educação artística - artes cênicas - desenvolvimento cultural

(*) **Aimé Pansera.** Docente y mediadora cultural. Maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES-UNSAM).

Géneros Propios

Gladys Pilla (*)

Fecha de recepción: septiembre 2019

Fecha de aceptación: noviembre 2019

Versión final: enero 2020

Resumen: Las representaciones teatrales se identificaron a lo largo de la historia con diversos géneros y estilos. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueden ver más de mil funciones por semana y más allá del tipo de producción ya sea comercial, estatal o auto-gestionada como es el teatro independiente, coexisten las obras que se identifican claramente con un género y estilo determinado y otras en las que se encuentran combinados