Antzerki arloa nola antolatu izanaren arrazoiak eta mahai inguruaren gida/ Razones de la forma de organización de la sección de teatro y guía de su mesa redonda

(Reasons for the form of organisation of the theatre section and guidelines for the section round table)

Olasagasti, Eneko Tentazioak Produkzio-etxea Salamanca Pasealekua, 14-1° 20003 Donostia

Euskal antzerkiaren azken 25 urtetako historia laburtua, urte hoietan eman diren urrats garrantzitsu eta erabakiorrenak aztertuz. Antzerkia egun egiten den moduan, sortze unetik, bai ideia eta ekoizpen moldetan, atalez atal ikuslearengana iristen den arte. Egungo kinka eta aurrera begira gainditu beharreko eskasiak.

Giltza-Hitzak: Euskal Antzerkia. Sorkuntza. Dramaturdia. Ekoizpena. Banaketa. Programaketa. Antzerki publikoa.

Historia resumida de los 25 años del teatro vasco, analizando sus pasos más importantes y decisivos. El teatro tal y como se hace hoy en día, desde el momento de la creación, tanto en la idea como en los modos de producción, hasta que llega al espectador. Situación actual y carencias a superar en el futuro.

Palabras Clave: Teatro Vasco. Creación. Dramaturgia. Producción. Distribución. Programación. Teatro público.

Histoire résumée des 25 ans du théâtre basque, en analysant ses pas les plus importants et les plus décisifs. Le théâtre tel qu'il se fait aujourd'hui, depuis le moment de la création, aussi bien dans l'idée que dans les modes de production, jusqu'à ce qu'il arrive au spectateur. Situation actuelle et carences à sumonter face à l'avenir.

Mots Clés: Théâtre Basque. Création. Dramaturgie. Production. Distribution. Programmation. Théâtre public.

XV Congreso de Estudios Vascos: Euskal zientzia eta kultura, eta sare telematikoak = Ciencia y cultura vasca, y redes telemáticas = Science et culture basque, et réseaux télématiques = Basque science and culture, and telematic networks (15. 2001. Donostia). – Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2002. - P761-764. - ISBN: 84-8419-906-1.

ANTZERKI ARLOA NOLA ANTOLATU IZANAREN ARRAZOIAK ETA MAHAI INGURUAREN GIDA

Hurrengo lerrotan izenburuak dioena azaltzen saiatuko naiz. Batetik, goizean parte hartuko duten hizlariak eta erabiliko dituzten gaiak zergatik diren direnak eta dauden ordenean, eta bestetik, mahai ingurua osatuko duten gai anitzen zerrenda laburra, nahiz eta oraindik arrazoi praktikoengatik ezin ditudan denak azaldu, gai batzuk hitzaldietan azalduko diren ekarpenak izango direlako eta hitzaldi hoietako batzuk lerro hauek idazterakoan ez daude oraindik nire eskuetan.

Lehenengo ta behin, Kongresuaren izenburuari buruzko gogoeta. "Euskal zientzia eta kultura, eta sare telematikoak" izenpean sartzen gara bertan parte hartuko dugun arlo guztiak. Eusko Ikaskuntza gidatu duen xedea guztiz txalogarria da gure zientzia eta kultura milurte berri honen atarian bere lekuan kokatzeko baina tamalez, gaur egun, euskal antzerkia bestelakoak diren sareetan kateaturik dago oraindik. Armiarma sarea osatzen duten hariak aztertzen saiatuko gara. Hiru zati nagusitan banatuko dugu goiz partea. Lehenengo biak hitzaldiak izango dira eta hirugarrena hizlari guztien arteko eztabaida.

Lehenengo zatia, historia labur eta laburtu bat. Pasa berri diren azken hogeitabost urtetan koka gaitezen eta zeintzuk izan diren gertakaririk garrantzitsuenak jakin dezagun. Euskal antzerkia profesionalizatzen hasi zen garaitik gaur egunera artekoa hautatu da. Atzerago joateak luze joko luke eta gutxiagorekin ez genuke egungo egoera baldintzatzen duten hainbat elementuren berri izango. Zati hau Carlos Gilen esku geratuko da.

Bada, lehenengo zatia eta bigarrenaren artean betiko eta sahiestu ezinezko eztabaida: hizkuntzaren papera arteari apellidoa jartzeko momentuan. Hau da, zerk egiten du euskaldun antzerkia edo teatroa euskal. Gai honek bere tartea hirugarren zatian hartuko du.

Bigarren zatian, antzerkia izaten hasten denetik, ideiak sortu eta beraiek gauzatzen hasi, izatera iristen den artekoa, ikusleen aurrean paratzea alegia, atalez atal errepasatuko dugu. Lehenengo mailan egilea, antzina ez oso zaharrean ulertzen zen bezala, idazle soila, eta egun ulertu edo ahal den moduan, egilea estruktura sortzaile baten beste parte bat bezala. Zati hau Patxo Telleria idazle eta aktorearen ardura izango da. Baina gure garai nahasi eta telematiko hauetan ezin da egile edo sortzailearen papera aipatutakora mugatu bakarrik. Badira urte batzuk zenbait sektoretatik Zuzendariaren diktadura kritikatzen zena. Eta beharbada gaur egun, beste diktadura batetaz hasi da jendea mintzatzen: Ekoizlearena. Diktadura sortzailetaz ari naiz bakarrik, zeren badira beste batzuk ere aurrerago aipatuko ditugunak. Beraz ekoizle sortzaileaz arituko gara segidako hitzaldian. Honen arduraz produktuak merkatu baterako sortzeko momentuan. Nola baldintzatzen duen bigarrenak lehena. Nola uztartzen diren egile sortzailea eta merkatal gizona. Nola bost axola duen sorkuntzak baldintza tekniko eta azpiegiturazkoak muga gaindiezinak ezartzen dituztenean. Nola balditzatzen duten gure berezko mugek. Zein ezaugarri dituzten gaur egun sorkuntza ahalbideratzen duten ekoiztetxeek. Estruktura publikoen ezak sortzen duen egoeraz. Guzti honetaz eta bestetaz arituko da Fernando Bernués zuzendari eta ekoizlea.

Beharbada momentu honetan lerro bat markatuko genuke aurreko bi hizlari eta ondorengo bien artean. Izan ere, erakusketaren eremuetara murgiltzera bait goaz. Behin antzeslanak prestatuak izan erakustearen garaia dator eta erakusteko gaur egun lehendabizi saldu egin behar da. Eta lerro bereizgarri hau definitzen laguntzen duen bigarren ezaugarria erosleak jokatzen duen papera da, azken aurreko katebegia ikuslearen aurretik. Eta erosle-erakusle honen ezaugarririk nagusiena publikotasuna da. Kasu gehien gehienetan salbuespena areto pribatuak dira eta hauen eskasia nabarmena da, administrazioak dira, udalak batik bat, kontratatzaile bakarrak.

Lanbideak, antzerki munduan, ugaldu eta espezializatu zirenetik baliteke saltzaile edo banatzailearena garrantzitsuenetakoa izatea, oinarrizko bitartekaria dela esan genezake. Beraiek dira saltzaileak, merkatua ezagutzen dutenak eta produktuak bertan kokatzen ahalegintzen direnak. Azken urteetan antzerki feriak berebiziko garrantzia hartu dute, horra biltzen dira saltzaileak haien produktuekin eta erosleak, programatzaileak, heuren beharrekin. Arazoa, gure kasuan eta alde batera utzirik haur eta kale antzerkia, merkatu bakarra dagoela da, arestian aipatu den eta administrazio desberdinen Antzoki publikoen sareak. Ahantzi gabe hainbat lekutan ospatzen diren jaialdi edo topaketak. Izan dezakezu antzezlan interesgarririk baina ez baduzu sare publiko hoietan tokirik hartzen egingo duzun emanaldien kopurua urria izango da. Lehendik aktorea zena gaur egun salmentari eskeintzen dio bere denbora, Julio Perugorria banatzailea arituko zaigu bere lan arloaz: Salmenta. Erosleen aldetik Barakaldo Antzokiko arduraduna Gonzalo Centeno mintzatuko da. Gaur egun egiten den programaketaz, lehentasuna hartzen duten lanen ezaugarriez, globalizazioak antzerki munduan hartzen ari den garrantziaz, erizpide komertzial eta kulturaletaz, katxeten gora beheretaz, merkatu bakar bat eta produkzio ugariaz, sal-erosketaren mundua osatzen duten elementuetaz alegia. Honela, sorkuntzan hasitako bidea itxi egingo dugu, ahal dugun neurrian garapen osoaren ñabardurak aztertuz.

Hirugarren zatia mahai inguruak hartuko du bete betean. Hizlari bakoitzak bere arloaren azalpena egingo du eta mahai ingururako eztabaida gaiak proposatu, eta azkenean, hizlari guztien artean eztabaidatuko dira. Ahal dela gaiak goizeko azalpenen orden berbera emango dute eta arestian aipatutakoak izango dira gehienak. Baina badira ponentzia hoietan aipatuko ez direnak eta hoiei ere lekua egingo zaie, besteak beste:

- Profesionalizazioak sortu zuen kontraesana.
 Euskal Antzerkiak (Orain bai ari gara euskaraz eginaz) ez du jauzi hori gainditzen eta
- amateurismora gelditzen da mugatua. Bi bertsioetan lan egin beharraz.
- Antzerkiaren hezkuntza normalizatu baten falta.
- Diru laguntzen politika.
- Antzerki publikoaren beharraz.
- Etorkizunari buruzko gogoeta eta proposamenak.

RAZONES DE LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE TEATRO Y GUÍA DE SU MESA REDONDA

En las líneas que siguen trataré de desarrollar lo expresado en el título. Por una parte, la razón por la cual los oradores que intervendrán por la mañana y los temas que van a tratar son los que son, y por otra parte, la breve lista de temas plurales de las que se ocupará la mesa redonda, aunque por razones prácticas me encuentro en la imposibilidad de darlos a conocer en su totalidad, ya que algunos son aportaciones que aparecerán en las conferencias y porque, a la hora de escribir estas líneas, no dispongo de algunas de estas conferencias.

En primer lugar, una reflexión en torno al título del Congreso. Todas las secciones que participamos en el mismo, lo hacemos bajo el epígrafe "Ciencia y cultura vascas, y redes telemáticas". Resulta absolutamente digno de elogio el objetivo de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos de situar nuestra ciencia y cultura en el lugar que les corresponde a las puertas del nuevo milenio, pero desgraciadamente, hoy en día, el teatro vasco todavía permanece preso en otras redes. Trataremos de analizar los hilos que conforman esta telaraña. Vamos a repartir la mañana en tres partes principales. Las dos primeras serán conferencias, y la tercera un debate entre todos los oradores.

La primera parte será una historia breve y abreviada. Para situarnos en los últimos veinticinco años recién transcurridos y para saber cuáles han sido los acontecimientos más importantes. Hemos elegido el período que va desde el comienzo de la profesionalización del teatro vasco a nuestros días. Remontarnos más lejos sería demasiado abarcar, y con menos no sabríamos de los variados elementos que condicionan la situación actual. Esta parte estará a cargo de Carlos Gil.

Entre la primera parte y la segunda, el eterno e insoslayable debate: el papel de la lengua a la hora de poner apellido al arte. Es decir, qué hace vasco al teatro vasco. Este asunto tendrá su hueco en la tercera parte.

La segunda parte abarcará desde que el teatro comienza a ser, nacen las ideas, empiezan a plasmarse, hasta que llegan a ser, es decir, se repre-

sentan ante el público; todo ello lo repasaremos paso a paso. En primer término el autor, tal y como se entendía hasta hace no mucho tiempo, el mero escritor, y la manera en que pueda entenderse hoy en día, el autor como otra parte más de la estructura creadora. Esta parte estará a cargo del escritor y actor Patxo Telleria. Pero en los confusos y telemáticos tiempos actuales, no se puede limitar el papel de autor o creador únicamente a lo ya mencionado. Hace algunos años se criticaba desde algunos sectores la dictadura del Director. Y quizás, hoy en día se ha empezado a hablar de otra dictadura: la del Productor. Hablo únicamente de las dictaduras creadoras, porque también existen otras de las que luego hablaremos. Así pues, en la siguiente charla nos ocuparemos del productor creador. A su cargo está el producto en el momento de crearlo para un determinado mercado. Cómo el segundo condiciona al primero. Cómo se unen el autor creador y el hombre de negocios. Cómo la creación importa poco cuando las condiciones técnicas y de infraestructura imponen límites infranqueables. Cómo condicionan nuestros propios límites. Qué características tienen las productoras que posibilitan la creación actual. Acerca de la situación provocada por la falta de estructuras públicas. Sobre todo esto y más hablará el director y productor Fernando Bernués.

Quizás en este momento habríamos de trazar una línea de separación entre los dos conferenciantes anteriores y los dos siguientes. De hecho, vamos a sumergirnos en el terreno de la exhibición. Una vez dispuestas las obras de teatro llega el momento de la exhibición, y hoy en día para representar hay que vender. Y la segunda característica que ayuda a definir esta línea de separación es el papel que juega el comprador, penúltimo eslabón antes del espectador. Y el carácter público de este comprador-exhibidor es su principal característica. En la inmensa mayoría de los casos, las salas privadas son la excepción y su escasez es evidente, son las administraciones, los ayuntamientos sobre todo, los únicos contratantes.

Desde que en el mundo del teatro se multiplicaron y especializaron las profesiones, es posible que el vendedor o distribuidor sea una de las más importantes; podría decirse que se trata de un

intermediario fundamental. Ellos son los vendedores los que conocen el mercado y los que se encargan de colocar los productos en el mismo. En los últimos años las ferias de teatro han adquirido una importancia extraordinaria, en ellas se reunen los vendedores con sus productos y los compradores, los programadores, con sus necesidades. En nuestro caso, dejando aparte el teatro infantil y de calle, el problema es que, como ha quedado apuntado más arriba, existe un solo mercado, las redes de Teatros públicos de las distintas administraciones. Sin olvidar las fiestas y encuentros que se celebran en muchos lugares. De hecho, puedes disponer de una pieza interesante pero si no encaja en estas redes públicas, el número de representaciones será reducido. El distribuidor Julio Perugorria, antes actor y que actualmente dedica su tiempo a vender, nos hablará de su campo de trabajo: la venta. Por parte de los compradores, intervendrá el resposable de Barakaldo Antzokia, Gonzalo Centeno. Nos hablarán acerca de los elementos que componen el mundo de la compraventa: las programaciones que se hacen hoy en día, las características de los trabajos que tienen preferencia, la importancia que la globalización está tomando en el mundo del teatro, los criterios comerciales y culturales, los cachés y sus vicisitudes, el mercado único y la abundante producción. De esta manera, llegaremos al fin del camino iniciado en la creación, analizando en la medida de lo posible los matices de todo el desarrollo.

La tercera parte estará dedicada exclusivamente a la mesa redonda. Cada orador efectuará la exposición del campo correspondiente y propondrá temas de discusión para la mesa redonda, y finalmente, estos temas serán discutidos por todos los oradores. A ser posible, los temas irán en el mismo orden que las exposiciones de la mañana y la mayoría de los mismos serán los ya mencionados. Pero también habrá asuntos no mencionados en las ponencias, y también éstos tendrán su lugar. He aquí algunos de ellos:

- La contradicción producida por la profesionalización. El Teatro Vasco (ahora si hablo del que se realiza en euskara) no ha superado el salto y ha quedado limitado al amateurismo. Sobre la necesidad de trabajar dos versiones.
- La falta de una educación teatral.
- La politica de subvenciones.
- Sobre la necesidad del teatro público.
- Reflexiones y propuestas cara al futuro.