

PREÁMBULO

El Teatro Español: Una estrategia para el presente y para el porvenir

Preservar y consolidar el Teatro Español como principal teatro de Madrid con respeto absoluto a su trayectoria histórica como bien cultural extraordinario y en diálogo permanente con la sociedad del siglo XXI.

El Teatro Español es la gran casa del teatro madrileño, español y universal. Un espacio dinámico y plural, abierto a todas las voces de nuestra dramaturgia y a todos los creadores que configuran el hecho teatral. Un espacio en libertad para hablar del presente, de los conflictos de hombres y mujeres de ahora mismo, puesto en valor desde los principios y prácticas de un modelo de excelencia en su doble vertiente, artística y de gestión.

Un teatro culto y popular al mismo tiempo. Un teatro entendido como bien público, donde el público ha de ser nuestro principal referente y en el que tengan cabida todos los públicos.

Un espacio de reflexión y análisis que no tiene por qué estar reñido ni con la emoción ni con el entretenimiento. Un espacio festivo, un lugar para la gran celebración liberadora de pasiones e instintos, íntimamente implicado en la problemática de la sociedad de la que forma parte.

Un espacio cultural que se adapte a las circunstancias económicas que concurren en cada momento.

El Teatro Español debe estar a la altura de los nuevos tiempos, al lado o, si puede ser, por delante de la sociedad a la que sirve y de la que se sirve. El buen teatro siempre es vida en presente, aunque las historias que contemos hayan sido escritas hace cientos de años. Esa es su singularidad y su grandeza.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

Los puntos fundamentales en los que se sustentan las líneas generales de actuación para el Teatro Español hasta 2018 son los siguientes:

- 1) Producción artística
- 2) Captación de nuevos públicos
- 3) Gestión y organización
- 4) Relaciones exteriores
- 5) Actividades culturales y otras actividades
- 6) Programas educativos

1) PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

El Teatro Español debe ser un espacio abierto a las distintas corrientes y tendencias de la mejor creación escénica madrileña, española y universal.

Para ser coherentes con la historia y el significado de una institución de tan larga y gloriosa trayectoria, es imprescindible que el Teatro Español contribuya a la consolidación del mejor repertorio español.

Con una atención especial a los autores españoles vivos: a los maestros, y a las distintas generaciones de creadores. En la elección de las obras a representar primarán aquellos rasgos de las mismas que más conecten con los conflictos de los hombres y mujeres actuales y su proyección hacia el futuro.

También tendremos en cuenta el mejor repertorio universal, así como a los autores y espectáculos extranjeros más relevantes de la dramaturgia actual. Dedicando una atención particular a la realidad teatral iberoamericana, espacio muy vivo y dinámico por muchas razones de índole social y política. Un ámbito lingüístico y cultural de contornos muy allegados.

LOS ESPACIOS

Los espacios escénicos están íntimamente relacionados con las distintas propuestas artísticas, e inciden directamente en el discurso teatral. Las posibilidades de los espacios con los que actualmente cuenta el Teatro Español, son idóneas a la hora de articular un proyecto artístico donde tengan cabida propuestas muy diversas. Y al mismo tiempo, en su diversidad, todas ellos conforman uno de los complejos teatrales más interesantes en el panorama de las artes escénicas a nivel mundial.

Si lo que perseguimos es la excelencia artística, y con ello hacer de cada estreno un acontecimiento teatral, debemos plantearnos mantener las producciones más tiempo en cartel, para garantizar una mejor explotación de las mismas.

Sala Principal del Teatro Español

Si hay un espacio teatral que una a todos los españoles, y en el cual nos reconozcamos todos los amantes de la cultura, éste es, sin duda, la Sala Principal del Teatro Español. Allí se han dado cita a lo largo de su historia las mejores voces del arte escénico. Y allí siguen habitando los personajes que ellos crearon. Y el pueblo, que se hace público, ha hecho suyo ese patrimonio, y se siente orgulloso de él. Esta celebración, este legado tiene que continuar. Somos los depositarios, para que esta cadena no se interrumpa.

Las propuestas para la programación de este espacio han de estar avaladas por sus méritos artísticos, y ello no debe significar en ningún caso, que este escenario se convierta en algo “museístico”.

Sala pequeña

Su creación en el año 2005 tiene una génesis concreta de la que puedo hablar en primera persona. Nació inspirada en el modelo de la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, que a su vez también venía a sustituir a la antigua cafetería del teatro. Sería conveniente estudiar conjuntamente con la Empresa y el Área de Cultura, la posibilidad de darle un nombre acorde con la propia historia del edificio. Iniciativa que podría tenerse también en cuenta para las dos salas de las Naves del Español.

Este espacio obedece a la necesidad imperiosa de acoger espectáculos de corte intimista, donde actores y público participen del hecho teatral de forma más directa.

Al mismo tiempo sirve para dar a conocer propuestas singulares que no convendría someterlas a espacios más convencionales.

Naves del Español

Las Naves del Español son un referente teatral en Europa y América y están consideradas uno de los complejos culturales más atractivos para el desarrollo de lenguajes escénicos más arriesgados.

Convendría, si es posible, interrelacionar estas salas con el resto de las instalaciones del Matadero, haciendo que distintas disciplinas participen de forma activa en las escenificaciones.

Sala 1

Por sus excepcionales características, permite abordar experiencias innovadoras, no solo en el plano artístico, sino también en el uso de sus recursos técnicos.

La línea de programación debería incidir en montajes arriesgados en su concepción estética y destinados a explorar nuevas posibilidades de comunicación, que por su naturaleza no se ajustan a la frontalidad de un teatro a la italiana, o en herradura.

Es la sala idónea para atraer a un público dispuesto a romper moldes, a que le “descoloquen” y a aventurarse por territorios menos transitados.

Sala 2

En sintonía con la naturaleza de las Naves del Español, esta sala, de formato más reducido, ofrece las mismas posibilidades, pero destinadas a propuestas de formato mediano.

La línea de programación debe incidir en propuestas de teatro actual y acordes con su formato. Es también la sala idónea para explorar un teatro para adolescentes. Hay teatro para niños y teatro para adultos, pero no hay teatro para esa etapa que abarca la edad más convulsa, pero también la más dinámica, creativa y ávida de propuestas, que si se saben encauzar a tiempo, sería el germen de un nuevo público teatral. Aunque ya empiezan a surgir algunos esbozos de este teatro en la ciudad de Madrid, sería el momento idóneo para que el Teatro Español, el teatro de la ciudad, fuera sensible con este gran colectivo, y que pudieran identificarlo como un lugar común.

Café-Teatro

Este espacio se podría programar en ciertos momentos de la temporada, ofreciendo otros géneros de pequeño formato que puedan coexistir con la cafetería y la Sala 1. En cualquier caso sería interesante amenizar este espacio de forma más asidua con música en directo, contando con alumnos de los Conservatorios Municipales de Música.

FORMACIÓN DE EQUIPOS ARTÍSTICOS

Hemos de dar cabida al mayor número posible de creadores (autores, directores, escenógrafos, iluminadores, figurinistas y adaptadores). E incluso contar con la colaboración de figuras relevantes de otras disciplinas artísticas, como pintores, escultores, o arquitectos, que tan buenas contribuciones han hecho al Teatro Español a lo largo de su historia.

En esta línea de colaboración sería recomendable implicar a la Asociación de Diseñadores de Madrid en la imagen y cartelería del Teatro Español.

2) CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS

El público es el principal referente del hecho teatral: Sin público no hay teatro. Si algo caracteriza al teatro actual es la diversidad. Diversidad en los discursos y diversidad en el público. Por tanto ya no debemos hablar de público, sino de públicos.

Un objetivo primordial es la captación de nuevos públicos y de públicos dormidos. Para ello hay que hacer una labor de campo que nos permita conocer el tejido social que nutre nuestras salas para saber a quienes debemos dirigir nuestras propuestas.

- Madrid es un mosaico rico por su diversidad cultural. La ciudad cuenta con más de medio millón de personas procedentes de 183 países distintos. Esta diversidad es un bien en si mismo. Contando con la colaboración de los Distritos, de otras Áreas y de las Embajadas, el Teatro Español debe convertirse en una institución cercana, abierta y sensible para que estos colectivos se vean reflejados también en nuestros espectáculos.
- La forma de realacionarnos con los colectivos tradicionales que asisten al teatro, debe adaptarse a la nueva realidad que nos plantean los redes sociales. Este es un objetivo prioritario porque las posibilidades que ofrece

son ilimitadas y el retraso en su puesta en marcha por falta de un plan estratégico claro, dejaría al teatro en una situación de auténtica desventaja.

- En la misma línea, tenemos que contar con el mundo universitario y muy en especial con los Colegios Mayores, ya que en su mayoría tienen actividades teatrales y con espacios propios para representar. Hay que tenerlos cerca.
- El turismo cultural en Madrid es un hecho. El Teatro Español tiene que formar parte de la oferta cultural dentro del circuito turístico de la ciudad. En colaboración con los Museos, ese público tiene que conocernos y sentirse atraído por nuestro teatro. Deberíamos explorar cómo podemos relacionarnos con tour operadores para incluir la oferta teatral en sus paquetes.
- Madrid es una ciudad de Congresos y ese visitante estacional también debería ser un espectador potencial.
- Los grandes teatros públicos y en muchos casos también los privados, fomentan la figura del abonado como fórmula de fidelizar al público. Esta figura es especialmente interesante porque configura un tipo de espectador que hace del teatro un acontecimiento y una necesidad en su vida. Además es un altavoz de la gestión del teatro, y susceptible de contribuir al desarrollo de otras actividades. Es un espectador inteligente. Es el futuro espectador-creador, con el que se debe mantener un diálogo permanente. Es el termómetro de la vida cotidiana del teatro. Las modalidades que puede adoptar el sistema de abonos, por ser una cuestión que afecta a la gestión y al sistema informático para la venta de entradas debe hacerse en sintonía con la Empresa y con el Área de Cultura.

- Otra línea de trabajo para la captación de nuevos públicos es la de realizar de forma periódica Clases Magistrales bajo el título “Por qué tengo que ir al teatro”, impartidas por grandes nombres de la escena, que estuvieran colaborando en la temporada. Se trata de convocar al espectador, no a los profesionales. Es además una actividad idónea para la captación de un patrocinador que corra con los gastos mínimos que requiere la actividad. Esto permitiría también contar con artistas invitados especialmente para ello.

3) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

El Teatro Español es un centro de producción y de creación artística.

En este sentido la gestión artística del Teatro Español tiene que estar en consonancia con los recursos económicos disponibles. Y para ello debemos arbitrar pautas más flexibles de producción como las coproducciones con otros teatros públicos nacionales e internacionales; coproducciones con compañías privadas y programación de otras invitadas.

Trataremos de incorporar fórmulas que permitan una mayor difusión de nuestra producción artística: acuerdos con las televisiones, convenios con patrocinadores y búsqueda de nuevos modos de divulgación.

En otro orden de cosas convendría optimizar al máximo todos los recursos disponibles: dependencias, almacenes y bienes susceptibles de ser inventariados, a fin de preservar también aquellos bienes que forman el patrimonio del Teatro Español.

En mi etapa al frente del Centro Dramático Nacional tuve que enfrentarme a la remodelación integral del Teatro María Guerrero y a la construcción de un teatro de nueva planta, el que hoy conocemos como Teatro Valle-Inclán, (antiguo Teatro Olimpia). Fruto de esa experiencia, comprendo lo importante que es el

cuidado de los edificios, y el buen estado en el que deben mantenerse todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad teatral.

En este sentido cabría analizar el embellecimiento de la fachada del Teatro Español y adecuar la cartelería exterior con soportes más idóneos. También sería aconsejable la eliminación de obstáculos en los accesos al teatro (bolardos) e incluso abordar la supresión del tráfico rodado, siendo consciente de las dificultades que conlleva.

La mayoría de los teatros públicos y en especial las instituciones de gran tradición escénica, tienen una tienda o sección donde se adquieren todo tipo de objetos y prendas. Esta actividad puede ser rentable, y además una excelente inversión en las marcas Teatro Español y Naves del Español.

4) RELACIONES EXTERIORES

SECTOR TEATRAL

El Teatro Español debe mantener una comunicación fluida con las distintas asociaciones profesionales del sector: Asociación de Directores de Escena, Unión de Actores, Asociación de Autores de Teatro, Asociaciones de Productores de Madrid, Federación Nacional de Productores, Salas Alternativas, entre otras.

Se deben desarrollar líneas de trabajo que sirvan para enriquecer el tejido teatral y potenciar sinergias entre todos sus componentes.

INSTITUCIONES Y TEATROS PÚBLICOS

Las relaciones con instituciones o teatros de titularidad pública deben estar encaminadas a obtener acuerdos ventajosos para ambas partes que se concreten en coproducciones donde los aspectos económicos no sean el único objetivo, sino también compartir equipos artísticos y técnicos y abrir nuevas vías de colaboración.

INSTITUCIONES Y FESTIVALES INTERNACIONALES

Las relaciones con instituciones y festivales internacionales deben estar encaminadas a facilitar la presencia de las producciones del Teatro Español en el mundo. Para ello es imprescindible establecer relaciones con los directores de festivales y formar parte de los diversos foros internacionales de artes escénicas.

En el ámbito europeo existe dos instituciones en las que se encuentran organizados sus principales teatros. Me refiero a la Convención Teatral Europea y a la Unión de Teatros de Europa. Cada una tiene un perfil y funcionamiento específico y sería interesante estudiar cual podría ser la idónea para el Teatro Español.

La celebración del 400 Aniversario de la titularidad municipal del Teatro Español sería un momento favorable para apoyar la proyección del Teatro Español a nivel internacional, con presentaciones en Londres, París, Nueva York o Buenos Aires.

5) ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS ACTIVIDADES

- Exposiciones que ayuden a comprender el proceso de una puesta en escena, con material audiovisual elaborado durante el proceso de ensayos.
- Mesas redondas y conferencias enriquecen y complementan el sentido de la programación. Y dinamizan el tejido cultural a través de una presencia variada de colaboradores.
- Se debe revisar el concepto de los encuentros con el público a fin de que tengan una mayor difusión.
- Un programa semanal de radio dedicado al teatro, retransmitido desde uno de los espacios del Teatro Español para una mayor difusión de las artes escénicas. Para este proyecto sería posible contar con RNE.

- Dramatizaciones, a medio camino entre la lectura dramatizada y la puesta en escena convencional, permitirían dar a conocer nuevos valores del panorama madrileño.
- Recuperar la tradición de las tertulias, que podrían ubicarse en alguna de las salas del Teatro Español, aunque por su significado el *Parnasillo* (lugar legendario de encuentro entre los profesionales del sector) sería el espacio ideal. Tertulias, con figuras indiscutibles al frente para debatir de: Teatro y Poesía, Teatro y Música, Teatro y Gastronomía, Teatro y Toros, Teatro y Religión. El objetivo final: conseguir que el nivel de estos encuentros suscitara el interés de TVE y el de un posible patrocinador.
- En torno al 400 Aniversario, que por su importancia requiere un proyecto específico, se puede aprovechar el lanzamiento de otras actividades para conseguir una mayor repercusión. Me refiero a la formación del Club de Amigos del Teatro Español, cuya presidencia podría ofrecerse a una personalidad del mundo de la cultura.
- El Teatro Español, como teatro de la ciudad y para la ciudad, debe participar de forma activa en los ciclos festivos anuales: como Carnaval, San Isidro, Navidad y Reyes.
- En determinadas fechas de la temporada se podría contar con la colaboración de la Real Escolanía del Monasterio del Escorial, para realizar pequeñas obras musicales, destinadas especialmente al público familiar.

6) PROGRAMAS EDUCATIVOS

- El programa educativo se deberá diseñar con la antelación suficiente de manera que permita a los profesores planificar su asistencia al teatro.
- El contacto permanente con los profesores es indispensable para trabajar con objetivos comunes que garanticen unas relaciones estables a lo largo de las distintas temporadas.
- El programa educativo que habitualmente incluye la elaboración del cuaderno pedagógico correspondiente y encuentros con los equipos artísticos, bien sean en el teatro o en el centro escolar, debe evaluarse al finalizar cada temporada para ofrecer un servicio cada vez más amplio.

Juan Carlos Pérez de la Fuente
29 de Junio de 2014