

afOra
FOCUS

La activación de lo sensible

Nace Áfora

Desde que creamos Focus, nunca hemos escondido la voluntad de trascendencia social ni hemos rehuído nuestra aportación al desarrollo cultural del país. Creemos que es una responsabilidad inherente de toda empresa dedicada a la actividad cultural, mucho más exigible cuanto más capacidad e importancia tiene esta empresa. Nuestra dedicación (más que profesional, vital) es el teatro, que consideramos el arte por excelencia de la interacción y la comunicación en vivo con la ciudadanía.

Hace veinte años creamos la **Fundación Romea**, un espacio de debate transversal con un marco de presentación escénica para promover la reflexión en torno al hecho cultural. Hace tres, pusimos en marcha la publicación **Pre_Ocupaciones**. Cuestiones como la libertad de expresión, el tiempo, la banalidad, el placer, han sido tratadas en esta publicación con la intención de advertir hasta qué punto algunos de los valores sobre los que se edifica una cultura activa y abierta están siendo acosados por una escalada a favor de la indiferencia, la intolerancia, la urgencia, la banalidad y la fractura con la tradición.

Ha llegado el momento de las personas, del pensamiento, de las ideas; de «la utilidad de lo inútil» que dijo Nuccio Ordine... de la activación de lo sensible que añadimos nosotros. Pensar nos sitúa en un escenario de transformación que necesita un buen y amplio reparto coral. Ha llegado el momento de **ÁFORA**.

ÁFORA es el **ágora del Grup Focus**, un **ámbito de reflexión y de actividades** que, tomando como base la vivencia escénica, tiene el ánimo de incidir en la vida artística, cultural y social, en el territorio de nuestra influencia. Un *hub* de pensamiento que quiere potenciar el espacio humano como campo de relación, de debate, de curiosidad, de inteligencia compartida; proporcionando recorridos por las diferentes sensibilidades de la actividad teatral.

Proponemos la **rebelión de las ideas** en un momento de aceleración histórica donde las mujeres y los hombres intuyen que el tiempo se les escapa. Presentamos **Áfora** como un escenario donde el tiempo queda suspendido durante unas horas para hacer posible el reencuentro de la ciudadanía con la curiosidad, la fascinación y con lo insospechado; una plataforma para amplificar la importancia del teatro y de la cultura; para restablecer las conexiones entre la sociedad y el pensamiento; un ágora entendido como un lugar de lugares donde detectar, mostrar y compartir sin prejuicios la sabiduría del científico, del artista, del político, del artesano, del ciudadano.

Bienvenidos a **Áfora**.

Daniel Martínez de Obregón

Presidente del Grup Focus

Teatro Romea de Barcelona, martes 5 de octubre de 2021

Fundación Romea

Àfora
Edicions

Platea 618

Quinta
Pared

Espectadores

1. Fundación Romea

La Fundación Romea investiga formas artísticas para activar términos como el fervor, la pasión, lo sublime, la belleza o la inspiración que paradójicamente provocan incomodidad. Una incomodidad que se manifiesta cuando nos mostramos sensibles al mundo y revelamos nuestra vulnerabilidad. Se podría decir que nuestro esfuerzo intenta convocar a los fantasmas, como hizo Joan Fontcuberta con la artista Margarida Xirgu, o Eduard Márquez cuando intentaba, en cierto modo, superar sus fantasmas para avanzar en su obra literaria.

La Fundación Romea, que desde la dirección de Félix Riera, viene proponiendo el diálogo entre arte contemporáneo y artes escénicas, ha diseñado la programación hasta el mes de enero.

Foto de Joan Fontcuberta

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Respirar

Con los filósofos Ana Pagès y Arash Arjomandi, Juanjo Garbizu alpinista y escritor, el músico Mauricio Villavecchia y el periodista y escritor Lluís Amiguet.

13 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Micro rebeldías

Por Mira Bernabéu

24 DE ENERO DE 2022 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Acción fotónica (Viaje al Paraíso)

Por Eulàlia Valldosera

ABRIL DE 2022 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Diálogo entre jardines

Mario Satz (Autor del ensayo "Pequeños Paraísos")

2. Àfora Edicions

Con Pre-Ocupaciones nació un formato editorial para canalizar las necesidades de reflexión de Focus sobre ciertos temas que nos ocupaban en debates internos. Ahora damos vida a un nuevo sello editorial, **Àfora Edicions**, el sello de la empresa para amparar la voluntad de permanencia de la actividad de ÀFORA, y la relevancia conceptual y estética de seleccionados textos y creadores.

Àfora Edicions editará inicialmente estos títulos:

La **nueva entrega de Pre-Ocupaciones**, bajo el título **PARAÍOS PERDIDOS**, también participará en la estrategia de la activación de nuestra parte sensible: imaginación y rebelión inspirarán diferentes autores como Emma Riverola, Fernando Prats, Pep Duran, Helena Tornero, Anna Malagrida, Andrés Lima, Arash Arjomandi, Eloi Fernández Porta, Enrique Ruíz Domènec, Sofía Rincón o Pablo Auladell.

Fer Mutis (Mutandis). **35 focus verbals en les arts escèniques**, un encargo al escritor y periodista Màrius Serra sobre argot y aforismos teatrales, que nos glosará conceptos y expresiones teatrales más allá de su etimología, buscando curiosidades y orígenes ocultos.

El Paraíso perdido, publicación de la adaptación teatral de Helena Tornero del texto de John Milton con ilustraciones de Paula Bonet.

FOCUS
PRE | OCUPACIONES

MÀRIUS SEN

FER MUTIS
(MUTANDIS)

35 focus verbals
en les arts escèniques

FOCUS
PRE | OCUPACIONES

SE BUSCAN HOMBRÉS PARA VIAJE ARRIESGADO. POCO SUELDO. FRÍO. EXTREMA
TOTAL. PELIGRO. CONSTANTE. REGRESO A SALVO DUBOSO. HONOR Y RE

afOr
FOCUS
EDICIONS

...tir d
...PA
...PERI

***Y el HOMBRE creó a DIOS.
Y DIOS creó al DIABLO.
Y el DIABLO creó al ACTOR.***

*El Paraíso perdido
Helena Tornero*

Ilustración de Pablo Auladell

3. Quinta Pared

En el mundo del teatro se conoce como cuarta pared al muro virtual que separa el escenario de los espectadores y hace mucho tiempo que a la interacción actores-espectadores se le llama «romper la cuarta pared».

La **QUINTA PARED** sería el muro y el punto de intersección entre el teatro y la calle, entre el escenario y la sociedad. Es un punto de encuentro que nos permitirá atrapar conceptos surgidos del escenario y llevarlos al campo de la filosofía, para analizarlos desde diferentes ángulos y formatos. Es el caudal de significado y de pensamiento de los espectáculos que nos permite afrontar los miedos y los dilemas de nuestro tiempo.

Hay espectáculos que reúnen todas las condiciones para que sus ecos superen el ámbito puramente teatral y originen actividades de contextualización sociocultural, mediante pensamiento y debate. ***El Paraíso perdido, Viejo amigo Cicerón e Immunitat***, serán los arietes de esta temporada.

Con motivo del estreno de El Paraíso Perdido, dirigida por Andrés Lima, tendrán lugar los siguientes actos:

25 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Recreant el paradís perdut

Por Helena Tornero y Pablo Auladell

La obra *El Paraíso Perdido* de John Milton se ha convertido en un texto esencial para entender la orientación hacia el dolor de la condición humana. Dos artistas, Helena Tornero, autora de la pieza teatral *Ocupar els cels* y Pablo Auladell, autor del cómic *El Paraíso Perdido*, han adaptado la obra de Milton para hacer hincapié en la figura del mal y comprender/vivir la expulsión del paraíso.

FEBRERO DE 2022 EN VALENCIA

Els paradisos perduts

MARZO DE 2022 EN SEVILLA

Conferencia sobre El Paraíso perdido

ABRIL DE 2022 EN BILBAO

Debate sobre Los paraísos perdidos

MAYO DE 2022 EN MADRID CON FUNDACIÓN JUAN MARCH

Dos conferencias donde se tratará desde diferentes ángulos El Paraíso Perdido, de John Milton

Con motivo del esperado regreso al Romea en el mes de diciembre de Viejo amigo Cicerón, se organizarán dos actos:

9 DICIEMBRE DE 2021 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Manual del buen candidato

Quinto Tulio Cicerón, en su *Breviario de campaña electoral* dedicado a su hermano Marco Tulio Cicerón, el célebre orador y jurista romano, explicó con todo detalle cómo ganar una campaña electoral. Contaremos con la presencia de dos destacados referentes del mundo de la comunicación política.

20 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL TEATRO ROMEA A LAS 19 H

Oratoria

Por Javier Gomá- Fundación Juan March- y la Universidad Pompeu Fabra (UPF)

Javier Gomá, autor de la tetralogía de la *ejemplaridad* y director de la Fundación March, hablará sobre el arte que estudia las reglas de composición de la prosa, y dos equipos de la Universidad Pompeu Fabra lo ejemplificarán con un debate de oratoria.

4. Platea 618

618 son los kilómetros que hay entre Barcelona y Madrid, los dos centros teatrales del Estado. Los espectáculos de Focus los han recorrido muchas veces: exhibimos y producimos en Madrid y recibimos un número importante de producciones madrileñas en nuestros teatros de Barcelona.

Queremos aprovechar esta ascendencia para favorecer una relación más estrecha entre los profesionales de ambas ciudades, creando un circuito de información permanente y unos canales de relación personal, que permitan aumentar las sinergias dirigidas al incremento de la coparticipación y el intercambio creativo y artístico.

PLATEA 618, para contribuir a un mayor conocimiento entre los profesionales del sector de Barcelona y Madrid, promoverá:

- La puesta en marcha de una **web profesional, PLATEA 618**, al servicio de los agentes del sector, los medios de comunicación especializados y de las instituciones, que incluirá información conjunta de las carteleras y de la actividad escénica de las dos ciudades.

- La creación de **ÁFORA MEDIA**, un repositorio audiovisual de toda la actividad pública de Áfora: charlas, ponencias, eventos, que incluirá la producción de un **programa de televisión**, presentado por la periodista **Olga Viza**, con un trasfondo de homenaje a la fuerza transformadora del teatro en el desarrollo de los centros urbanos de las dos grandes capitales, con entrevistas a los protagonistas de la escena pero también a aquellos que hacen posible que cada noche se levante el telón, con miradas diversas, en un formato atractivo para el *prime time*.

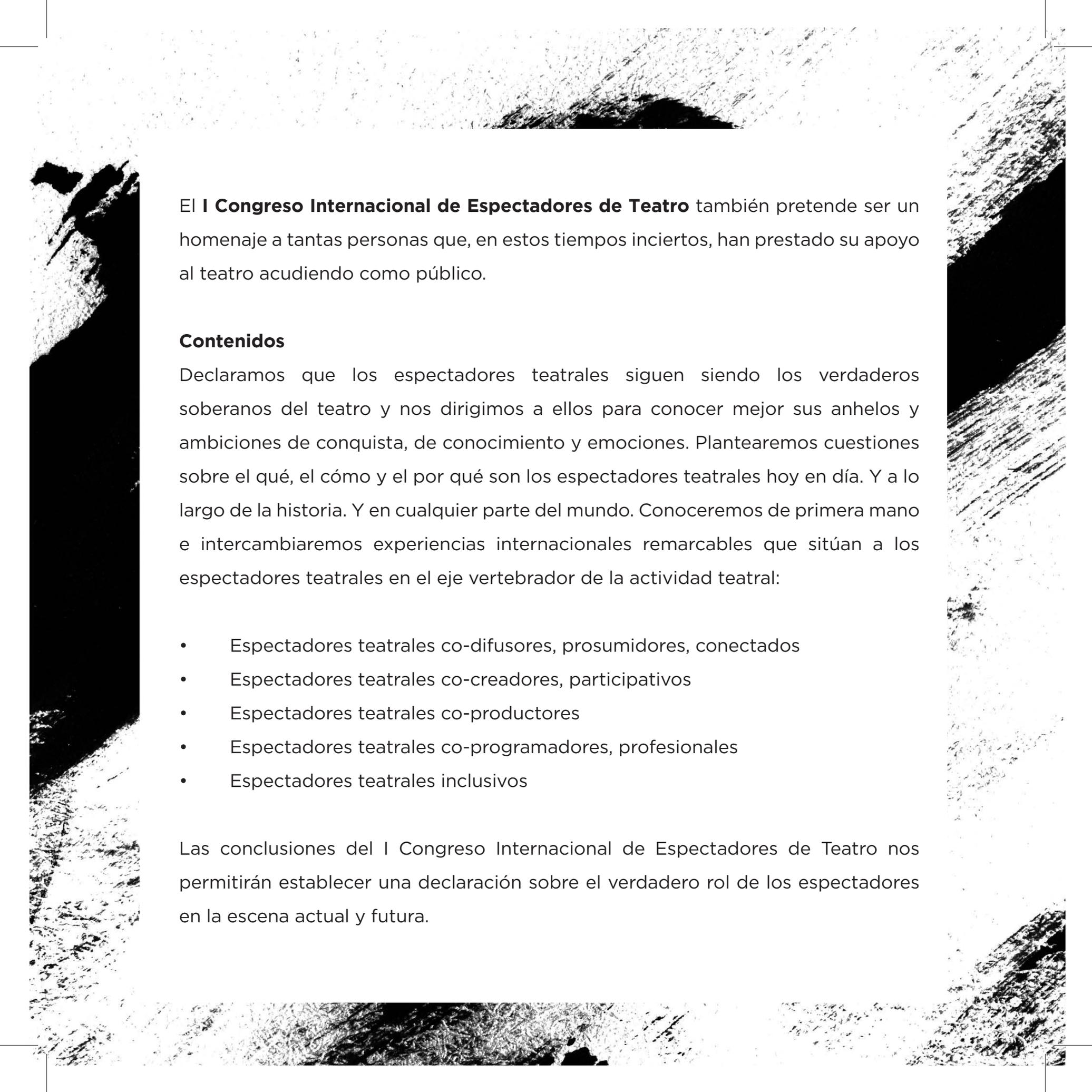
- La apertura de «**canales de relación entre artistas, creadores, gestores y productores**», para debatir sobre preocupaciones y nuevos retos, aprovechando los viajes de los diferentes espectáculos entre las dos capitales.

5. Espectadores

Una línea directa de relación con el público, que iniciaremos con el I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECTADORES DE TEATRO a celebrar en Barcelona el próximo mes de mayo.

35 años después, sigue siendo necesario preguntarse sobre el papel determinante de los espectadores en el futuro de las artes escénicas. Son el reflejo de su época. En la actualidad los espectadores se caracterizan por ser críticos, participativos, infieles, conectados y multitasking, devoradores de imágenes, prosumidores (productores + consumidores), omnívoros y relacionales. Además, la pandemia los ha confinado y apartado —temporalmente— de su hábitat natural, los teatros. Aunque ha provocado la emergencia de un nuevo espectador: el que se conecta en línea. La hibridación entre presencialidad y virtualidad será, sin duda, territorio abonado en el futuro más inmediato. El **I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro** —comisariado por el experto en públicos de la cultura Pepe Zapata— tiene como principal objetivo convocar a los espectadores para que retomen su protagonismo, para recuperar la energía colectiva que se produce cuando conectan con la actuación de actrices y actores en el escenario. Los espectadores, cuanto más contemplan, más son. En muchos casos siguen siendo desconocidos, pero también un enigma que todos quieren desvelar. Dar rostro y voz a los espectadores nos permitirá adentrarnos en sus intereses y afinidades teatrales, adquirir conocimiento directo de los sujetos de la recepción para que las artes escénicas puedan conocerse mejor.

El **I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro** también pretende ser un homenaje a tantas personas que, en estos tiempos inciertos, han prestado su apoyo al teatro acudiendo como público.

Contenidos

Declaramos que los espectadores teatrales siguen siendo los verdaderos soberanos del teatro y nos dirigimos a ellos para conocer mejor sus anhelos y ambiciones de conquista, de conocimiento y emociones. Plantearemos cuestiones sobre el qué, el cómo y el por qué son los espectadores teatrales hoy en día. Y a lo largo de la historia. Y en cualquier parte del mundo. Conoceremos de primera mano e intercambiaremos experiencias internacionales remarcables que sitúan a los espectadores teatrales en el eje vertebrador de la actividad teatral:

- Espectadores teatrales co-difusores, prosumidores, conectados
- Espectadores teatrales co-creadores, participativos
- Espectadores teatrales co-productores
- Espectadores teatrales co-programadores, profesionales
- Espectadores teatrales inclusivos

Las conclusiones del I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro nos permitirán establecer una declaración sobre el verdadero rol de los espectadores en la escena actual y futura.

Valores diferenciales

- Espectadores en el centro de la estrategia. No es un encuentro profesional más sobre los espectadores teatrales, sino un congreso de, para y con los espectadores de teatro.
- Encuentro internacional. Desde una visión global, proyectos locales adaptados a cada contexto. El objetivo es ampliar la mirada sobre los espectadores teatrales sin limitaciones geográficas y socioculturales, sin distinción de raza, género u origen, sin ningún tipo de barrera o exclusión social. Conferenciantes, invitados y participantes de todo el mundo ayudarán a disponer de una panorámica global: **50 espectadores, de 25 países de los 5 continentes.**
- Primer congreso. El objetivo es consolidar el proyecto, de manera que tenga una continuidad y una periodicidad sostenida en el tiempo, en principio, bienal, adquiriendo un rol referencial en el sector.

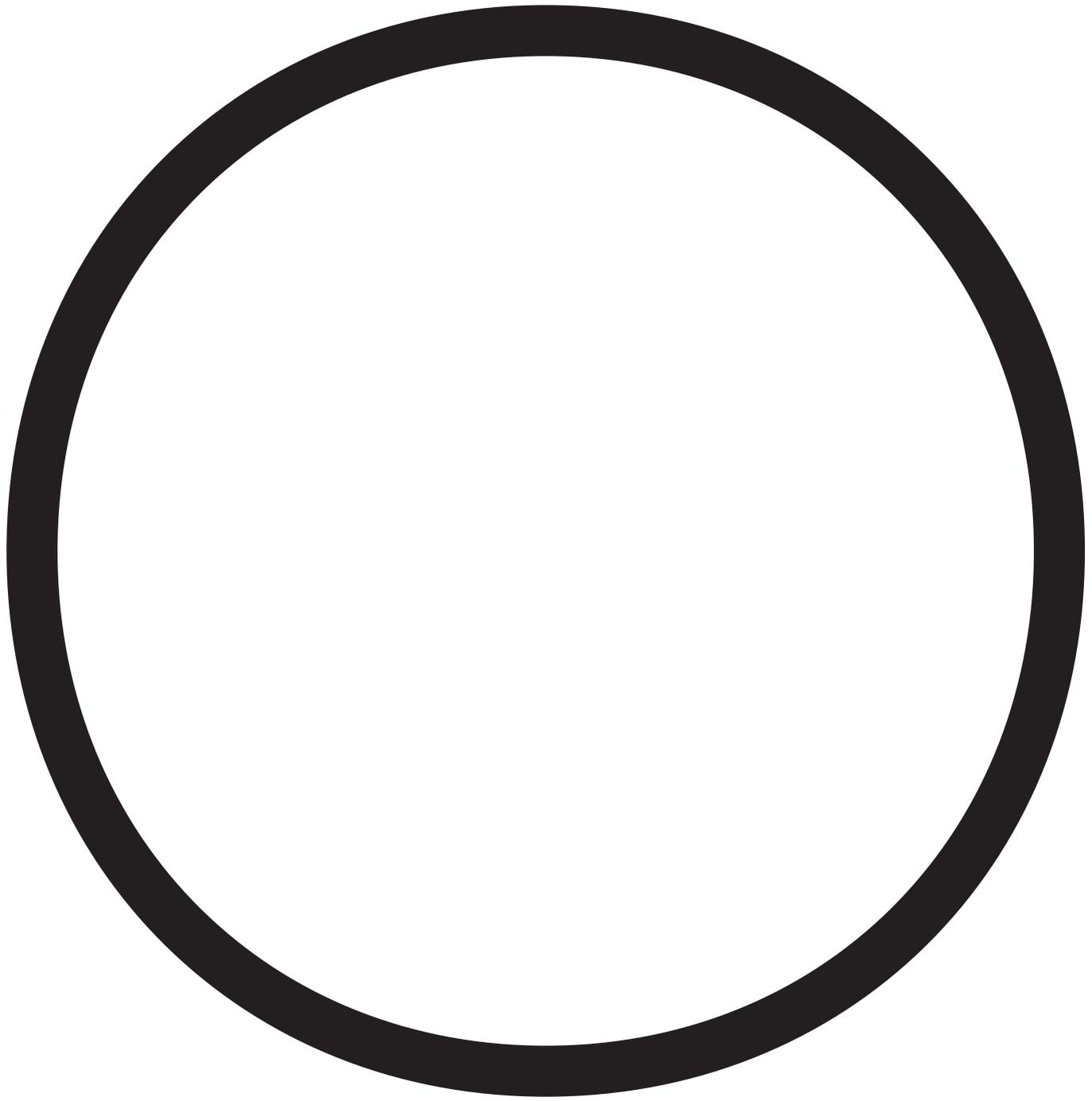
A quién va dirigido

- Espectadores teatrales. Público en general, representantes de asociaciones de espectadores teatrales, amantes del teatro y de las artes escénicas, responsables de proyectos basados en la participación de los espectadores teatrales.
- Gestores culturales. Directores de organizaciones culturales, responsables de departamentos de públicos, desarrollo de audiencias, mediación, educación, comunicación y marketing.

- Creadores y artistas. Artistas, compañías artísticas, productores y distribuidores interesados en conocer y fortalecer las motivaciones de los espectadores teatrales.
- Administraciones públicas. Responsables de políticas culturales públicas, gestores culturales de organizaciones públicas.
- Investigadores, consultores. Expertos en análisis de públicos.

Calendario

- Enero-mayo de 2022: Precongreso. Grupo de trabajo en línea, a partir de un mapeo inicial de espectadores y profesionales con experiencia destacada en relación con los espectadores.
- 26 al 28 de mayo de 2022: Congreso. Durante el congreso, presencialidad de invitados, conferenciantes, experiencias y actividades, así como de participantes. En paralelo, asistencia en línea a través de la plataforma virtual ÁFORA MEDIA. Diariamente, crónica del desarrollo del congreso vía web y redes sociales. El congreso se materializará con la presentación del **Manifiesto Barcelona sobre los espectadores de teatro**, que convertirán Barcelona en epicentro mundial del teatro.
- A partir de junio de 2022: Postcongreso. A posteriori del congreso, curadoría de contenidos, compilación de ponencias, presentación de experiencias, conclusiones. Repositorio audiovisual de todo el material generado consultable en web y Áfora Media.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Ajuntament de
Barcelona

Diputació
Barcelona