

<https://vimeo.com/763451255>

Comienza el I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro.

Hoy, lunes 24 de octubre, ha comenzado el I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro en el Teatre Romea de Barcelona. El evento cuenta con 600 inscritos entre congresistas presentes y virtuales. El Congreso ha iniciado con el agradecimiento a todos los presentes por parte de Daniel Martínez de Obregón, presidente de Afora Focus, y con el deseo de que el Congreso “estreche la inseparable relación existente entre escena y público.” Pepe Zapata, comisario del Congreso, ha hablado de la oportunidad única que supone el evento, único en el mundo, para debatir ideas en torno al concepto de los públicos y para definir el rol futuro de los espectadores y las espectadoras. Según Zapata, “por fin el espectador es a la vez objeto y sujeto del análisis, es arte y parte del hecho teatral en una iniciativa creada de, por y para el público.” Natàlia Garriga, consejera de cultura de la Generalidad de Cataluña, ha aplaudido la iniciativa por ir en consonancia con un espíritu de acceso transversal a la cultura, un espíritu que se traducirá desde las instituciones con la promulgación de la nueva ley de derechos culturales que verá la luz próximamente, una ley destinada, entre otras cosas, a favorecer el teatro en las escuelas para tener en cuenta tanto a los públicos de hoy como también a los de mañana. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha afirmado que el Congreso reivindica a Barcelona como capital cultural, con propuestas pensadas para innovar y abrir camino hacia el pensamiento artístico, un pensamiento fundamental para contrarrestar los autoritarismos que parecen extenderse por Europa últimamente.

**“Yo como espectador, tengo la sensación de que formo parte activa del teatro.
En este congreso, siento que se está hablando de mí.”
Invitado al congreso.**

Conferencias: analizando la realidad de los públicos

El congreso prometía ponencias y charlas de expertos que permitieran abordar la complejidad que supone definir y entender al público como ente indispensable por el hecho escénico y estas no se ha hecho esperar.

Katya Johanson, profesora experta en investigación de audiencias de la universidad de Deakin, Australia, ha presentado su conferencia The paradox of audiences (la paradoja de los públicos). En ella, la ponente ha expuesto la naturaleza eminentemente contradictoria de la condición del espectador. “Ser espectadores – afirma Johanson- forma parte de lo que significa ser humano. Somos audiencia por naturaleza y, por tanto, nos definimos por el hecho de ser vistos y espectados por los demás.”

En este sentido, la paradoja del público recae en cómo varios hechos, aparentemente contradictorios, son verdad al mismo tiempo, en cómo somos público y actuantes en infinidad de ocasiones a lo largo de nuestras vidas, en la forma en que, incluso momentos más íntimos sólo cobran sentido por la capacidad de ser testigos. “Así – explica Johanson- la soledad es el estado de no tener audiencia; un estado que comporta todo tipo de perjuicios físicos, emocionales y mentales para el individuo. Ser espectadores de los demás, significa ayudarlos activamente y

cuidarlos.” La experta ha concluido que en el teatro, como en la vida, el público necesita la interacción y un papel más activo en escena.

Roger Bernat, dramaturgo experimental, ha aportado su visión con la conferencia Uti et abuti- El uso y el abuso. En ella, el creador ha empleado tres de sus montajes como ejemplo de la reflexión sobre lo que significa el público y en qué momento un espectador o espectadora deja de serlo para convertirse en actor o actriz. Para Bernat, un espectador es, por definición, "aquella persona que nunca ha ensayado." El dramaturgo explica "En un mundo en el que la participación es un hecho, pero no es real, el teatro ofrece la posibilidad de que una acción, quizás no sea un hecho, sea más real." Toda la tesis de Bernat gira en torno a cómo la figura del espectador es usada y abusada, en calidad de cifra, de valor generacional (la juventud como valor social frente a una audiencia más envejecida) o de simple estadística. "En mis espectáculos, los participantes me dicen con frecuencia que se han sentido manipulados. Yo les respondo que sí, los he manipulado pero, al menos, en el teatro las reglas de la manipulación son claras. Fuera resultan menos evidentes." Roger Bernat propone como reto a los espectadores, ensayar un nuevo modelo de ciudadanía.

Zavel Castro, analista de públicos de México y directora de la publicación Aplaudir de pie, ha ofrecido la tercera y última de las conferencias del día llamada El público: recuerdos, rumores y presagios. Según ella, mucho de lo que sabemos de los públicos pertenece al terreno de la especulación. Castro ha expuesto la historia del público desde la antigüedad, una historia que se convierte en difusa cuanto más se retrocede en el tiempo y que reafirma la tesis de la suposición cuando se aborda al público desde la perspectiva de la investigación académica. "Una cosa es cierta -explica Castro- Hasta el siglo XVIII, el público tenía plena potestad para alborotar, para opinar, para expresarse. Y esa raza de espectadores escandalosos ha trascendido toda la historia del teatro occidental. Castro afirma que costó mucho domesticar al público, "hasta finales del siglo XIX hay abucheos, peticiones de repetición de escenas y la opinión del público es la más calificada. Sólo, de forma muy reciente, desde principios del siglo XX y en el siglo XXI, se han impuesto unos modales que han convertido al público en un ente pasivo y silencioso, conformista y asustado de decir que una propuesta no le ha gustado." En este sentido, la ponente anima a los investigadores a no dejar de lado a los espectadores a la hora de analizarlos y de incluirlos como participantes activos en las investigaciones académicas sobre la audiencia.

La presentación de los espectadores

Los auténticos protagonistas del Congreso son, como no podía ser de otra forma, los espectadores expertos invitados de 28 países de los cinco continentes. Desde Brasil hasta Escocia, pasando por Chile, Serbia y Cataluña, los invitados e invitadas han coincidido en varios puntos fundamentales: el teatro ha supuesto un eje vertebrador en sus vidas y todas y todos desearían sentirse más interpelados y incluidos en las propuestas escénicas, ser tratados como público activo e implicado y sentir que las instituciones dan un apoyo más sólido a las artes escénicas.

Por último, se ha realizado en la primera mesa de debate sobre las diferentes realidades teatrales en Costa Rica, El Salvador, Brasil, México, Argentina y Paraguay. Se ha hablado sobre el modelo de "Escuela de espectadores" que en Latinoamérica se ha replicado en más de 70 iniciativas. Se trata de espacios de construcción de pensamiento crítico y de acompañamiento al espectador. Los coordinadores de las escuelas no son figuras de autoridad, sino agentes de mediación. El reto que se plantean es superar la infantilización que puede generar el término "escuela" y conseguir un mayor arraigo social.

La Jornada ha terminado con una visita guiada y teatralizada al Teatro Romea y al Teatro Goya.