

Los públicos del teatro. I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro

Pepe Zapata

Mesa de debate del Congreso sobre cómo conectar con jóvenes espectadores.

Desde la creación hace más de 35 años del Grup Focus –uno de los más importantes e influyentes en el ámbito de la cultura y de las artes escénicas en el estado español–, siempre ha estado muy presente la voluntad de transcendencia social y de aportación al desarrollo cultural del entorno. Forma parte de su ADN empresarial, una responsabilidad inherente a toda empresa dedicada al sector cultural, mucho más exigible cuanto mayor sea su capacidad de generar actividad. En este caso concreto, con una dedicación –más que profesional, vital– focalizada en el teatro, el arte por excelencia de la interacción y la comunicación en vivo con la ciudadanía, la ocupación y la pre-

ocupación por los públicos de la cultura es más que una evidencia, una necesidad absoluta. Es por ello que cuando en 2021 se pone en marcha Àfora Focus –el hub de pensamiento del Grup Focus–, los espectadores forman parte de una de sus principales líneas de actuación.

Àfora Focus nace con una clara vocación de generar sinergias que impulsen la activación del pensamiento, en un momento de madurez de un grupo empresarial con vocación artística que siente la necesidad de combatir el confinamiento del pensamiento. Propone la rebelión de las ideas en un contexto de aceleración histórica donde el ser contemporáneo intuye que el tiempo se le escapa. Supone

Diversas imágenes de los participantes en el Congreso.

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. En definitiva, Àfora Focus es una plataforma para amplificar la importancia del teatro y de la cultura, para reestablecer las conexiones entre sociedad y pensamiento, un espacio donde detectar, mostrar y compartir sin prejuicios la sabiduría de la ciencia, del arte, de la ciudadanía, de la política, de la artesanía, un lugar donde volver a escuchar de forma nítida la transformación en palabra del conocimiento compartido con la escritura, el arte, la música, la historia, el teatro.

Pivotando siempre sobre el hecho escénico, para trascenderlo, y siempre proyectándolo desde Barcelona al mundo, dicho ágora del Grup Focus es un ámbito de reflexión y de actividades que, tomando como base la vivencia escénica, pretende consolidarse como agente con incidencia

en la vida artística, cultural y social de nuestro entorno. Àfora Focus pretende potenciar la relación, el debate, la curiosidad, la inteligencia compartida, los itinerarios por las diferentes sensibilidades de la actividad teatral. Parafraseando al recientemente desaparecido Nuccio Ordine, ha llegado el momento de “la utilidad de lo inútil” ... o como nos gusta decir en Àfora Focus, de “la activación de lo sensible”.

Esta introducción es fundamental para entender que lo que ya se anunció durante la presentación de Àfora Focus, concretamente la organización de un congreso internacional dedicado a los espectadores, finalmente acabó por convertirse en un acontecimiento trascendental para el sector en todos los sentidos.

Cabe destacar que su momento de celebración no podía ser más oportuno. Si el sector de las artes escénicas ha mostrado reiterada y permanentemente un interés por escuchar, conocer

Pepe Zapata, comisario del Congreso (superior izquierda), Antonio Monegal, ponente (inferior derecha) y mesas de debate sobre experiencias creativas y participación de los espectadores.

y relacionarse con sus espectadores y espectadoras, aún más si cabe después de un tiempo de pandemia global en el que, a pesar de las dificultades y con el riguroso cumplimiento de los protocolos de seguridad, Barcelona ha sido referente internacional manteniendo abiertas sus salas de teatro. La pandemia, sin duda, ha acelerado procesos, ha comportado un cambio evidente en las formas de relación y en los consumos culturales. Asistimos a un nuevo paradigma en el que los espectadores teatrales se caracterizan por ser críticos, participativos, infieles, conectados, devoradores de imágenes, prosumidores, omnívoros, relacionales... diversos y diferentes. Por ello, 35 años después de la creación del Grup Focus continúa siendo necesario –mejor dicho, imprescindible– analizar, cuestionar, diseccionar el papel determinante de los espectadores de teatro en el futuro de las artes escénicas.

Es en este contexto en el que cobra sentido la celebración del I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro,

que tuvo lugar del 24 al 26 de octubre en el Teatro Romea de Barcelona, y que también pudo seguirse online a través de una plataforma inmersiva tipo metaverso diseñada para la ocasión. El objetivo principal del Congreso no era otro que convocar a espectadores de todo el mundo para que recuperasen su protagonismo, para potenciar la energía colectiva que se produce cuando conectan con la actuación de actrices y actores en el escenario.

En esta primera edición, el Congreso abordó en diferentes formatos (conferencias, sesiones plenarias, presentación de proyectos, talleres) la hoja de ruta a seguir para promover, mejorar, desarrollar, fomentar y traer cambio e innovación al sector de las artes escénicas a partir del papel que juegan los espectadores, focalizando 3 líneas de trabajo prioritarias:

- **Diversidad.** Todo proyecto, acción artística o proceso creativo contemporáneo debe afectarse de valores sociales como la equidad, la diversidad cultural e inclusión social, la sostenibilidad medioambiental o el respeto y

Participantes en el acto de clausura del Congreso en el Teatro Romea de Barcelona

conocimiento de las diferentes lenguas, costumbres y culturas.

- **Participación.** Comporta tener un papel activo e implicarse en todos los diferentes roles que pueden darse en cualquier proyecto de artes escénicas, desde participar en el diseño de los propios proyectos, la programación de los espacios, en los procesos creativos, en la difusión y comunicación, o en el desarrollo, la gestión y la financiación.
- **Transversalidad.** Supone eliminar los límites en los roles, en los sectores, en las disciplinas, dialogando con otros ámbitos, no solo culturales, sino también científicos, sociales, antropológicos o filosóficos, incluyendo temas tan importantes actualmente como la relación entre cultura y salud, turismo, educación, deporte o la mediación cultural, con el fin de compartir, comprender y generar nuevos espacios de diálogo.

Fueron 3 jornadas intensivas de compartir conocimiento, ideas y experiencias en torno al futuro de las espectadoras y

los espectadores de teatro, con más de 600 inscritos y participantes (espectadores en general, gestores culturales, creadores y artistas, representantes de administraciones públicas, investigadores, consultores, comunidad universitaria y curiosos interesados en los públicos y las artes escénicas), tanto presenciales como virtuales. El programa contó con aportaciones de expertos en la materia, tanto en formato conferencia como en taller práctico, con nombres destacados como:

- **Roger Bernat.** Dramaturgo catalán. Su trayectoria teatral se ha caracterizado por su trabajo participativo e inmersivo con los públicos. Editor del libro *Querido Público*. Web
- **Antonella Broglia.** Publicista, promotora cultural, formadora, conferenciante, presentadora de televisión y actriz experta en comunicación política, oratoria y emprendimiento e innovación social.
- **Zavel Castro.** Crítica y curadora de teatro especialista en formación de públicos. Cofundadora de la página de crítica y reflexión teatral *Aplaudir de Pie*.

- **Toni Jodar.** Bailarín, *performer*, artista y maestro de danza desde hace más de 25 años a través de su proyecto con Beatriu Daniel, Explica Dansa.
- **Katya Johanson.** Profesora de investigación de audiencias en la Universidad Deakin. Uno de los cuatro editores de *Routledge Companion to Audiences and the Performing Arts*.
- **Antonio Monegal.** Coordina el Máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra. Recientemente ha publicado el ensayo *Como el aire que respiramos. El sentido de la cultura*.

En paralelo, una cincuentena de espectadoras y espectadores de más de 25 países, de todos los continentes, fueron invitados a asistir y participar activamente en el Congreso para intercambiar experiencias internacionales remarcables que sitúen a los públicos como eje vertebrador de la actividad teatral. Una de las claves del éxito del evento fue la organización de un pre-Congreso, meses antes de su celebración, en el que participaron todos los espectadores invitados y que sirvió para que de manera compartida y colaborativa concretasen y diseñasen los contenidos y los formatos del Congreso. Fueron los auténticos protagonistas del evento. De hecho, la clausura del Congreso fue a cargo de dicho grupo de 50 espectadores internacionales que leyeron un manifiesto, el “Manifiesto de Barcelona sobre los espectadores de teatro”, en el que subrayan la importancia de tener en cuenta y poner en valor la voz de los públicos, con sus dudas, creencias y deseos. Se trata de un Manifiesto que concreta una serie de derechos y obligaciones, para propiciar acciones e iniciativas que interpelen a todos los agentes del sector,

de su cadena de valor, en relación con la optimización del desarrollo de públicos, de audiencias, especialmente centrados en valores de diversidad, participación y transversalidad, y del que destacan afirmaciones como las siguientes:

- “Como espectador/a, quiero sentir que pasa algo en mí cuando voy a ver un espectáculo.”
- “Como espectador/a, espero sentir que soy parte del proyecto.”
- “Como espectador/a, no soy la misma persona cuando entro a una función que cuando salgo.”
- “Como espectador/a, no tengo problema con aceptar que no me llega o me interesa todo lo que se hace en un escenario, pero que existe una gran parte con la que disfruto. Y que existe un diálogo, unos vasos comunicantes entre espectadores/as y artistas. Si solo existiera el teatro que me gusta, perdería su fuerza, su capacidad de adaptación y con su existencia mi posibilidad también para encontrar y descubrir nuevos gustos según crezco como persona.”
- “Yo, como espectador/a, me quiero sentir libre sin vulnerar los derechos de los demás. Ser espectador/a es un acto voluntario, no estoy obligado/a a permanecer en el teatro.”
- “Yo, como espectador/a, voy al teatro para que me sorprendan y me conmuevan y para sentir emociones profundas.”
- “Tener experiencias como espectador/a me hace ser un/a ciudadano/a más crítico/a.”
- “Yo, como espectador/a, quiero transgredir mis límites.”
- “Yo, como espectador/a, creo que el teatro puede transformar la vida de las personas.”
- “Ser público es sentirse parte de una comunidad, sea grande o pequeña.”

Tanto el Manifiesto mencionado como el contenido integral del Congreso está disponible en su web <https://www.aforafocus.cat/es/congresoespectadoresbcn/> y te invitamos a compartirlo y difundirlo, así como a formar parte de la comunidad de personas interesadas por la reflexión en torno a las espectadores y los espectadores de teatro que ha surgido como consecuencia del evento, teniendo en cuenta que ya estamos trabajando en su II edición en octubre de 2024, en la que habrá nuevas e interesantes aportaciones de los públicos teatrales de todo el mundo. Prueba irrefutable de los valores diferenciales del proyecto:

- Primer congreso. Primera vez en el mundo que los espectadores son el epicentro, sujeto y objeto, de los debates sobre el futuro de las artes escénicas. Es por ello que el objetivo es la consolidación del proyecto, de manera que tenga una continuidad y una periodicidad sostenidas en el tiempo, adquiriendo un rol referencial en el sector.
- Espectadores en el centro de la estrategia. No es un encuentro profesional más sobre los espectadores teatrales,

sino un congreso de, por y para los espectadores teatrales.

- Encuentro internacional. Desde una visión global, el objetivo es ampliar la mirada sobre espectadores teatrales sin limitaciones geográficas y socioculturales, sin distinción de raza, género u origen, sin ninguna barrera o exclusión social.

Confío en que nos reencontremos en la 2ª edición del Congreso en octubre de 2024 en Barcelona, no sin antes agradecer a Grup Focus la iniciativa y la confianza depositada para su organización, especialmente al equipo humano que lo ha hecho posible (el propio staff de Focus y las agencias Unamásuna y Agost Produccions), a los miembros del Consejo Asesor, y a las instituciones y empresas patrocinadoras. Pero especialmente a las espectadoras y los espectadores participantes, venidos de todo el mundo, que –con su diversidad y expectativas– trabajaron arduamente, con rigor y responsabilidad, para hacer realidad el Congreso, y sin los cuales este proyecto no habría sido posible.

