

De la importancia de la asociatividad para impulsar la visibilización y legitimación de la producción ejecutiva de las artes escénicas y de otras profesiones del sector*

Ciudad de Buenos Aires, Argentina
A la memoria de Guillermo Heras, gestor cultural, director, dramaturgo y amigo cercano.

Gustavo Schraier¹
APPEAE - Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas
gustavoschraier@yahoo.com.ar

DOI:

Cómo citar este artículo: Schraier, G. (2023). De la importancia de la asociatividad para impulsar la visibilización y legitimación de la producción ejecutiva de las artes escénicas y de otras profesiones del sector. *Comunicación, cultura y política*, 14, Páginas. DOI:

Fecha de recepción: 03 de marzo de 2023

Fecha de aprobación: 24 de julio de 2023

Resumen

El presente artículo tiene por objetivos introducir la experiencia asociativa de la Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas (APPEAE) y presentar algunos de los tópicos trabajados por la asociación entre el 2020 y el 2021, en pleno contexto pandémico. La metodología de trabajo del presente texto se basa en tres ejes: el relevamiento documental de experiencias de colegas y de terceros vinculados con las artes escénicas; la observación directa del autor de este artículo como presidente de APPEAE y, finalmente, el estudio para el dossier preliminar que la Comisión Directiva de la Asociación le encarga al mismo autor y que elabora durante agosto y septiembre del 2020. En los contenidos se realiza un recorte retrospectivo del estado de las artes escénicas al momento de declararse la emergencia por covid- 19 en Argentina; se plantea la falta de identificación y visibilización por parte del Estado de los múltiples y diversos oficios escénicos existentes y, por último, se comparte el dossier preliminar de APPEAE presentado ante el Ministerio de Cultura argentino. Las reflexiones finales aportan una visión sobre un modelo de asociatividad de profesionales de la producción ejecutiva de las artes escénicas que, por ser pionero en Iberoamérica, puede servir de ejemplo para imitar por otras organizaciones del sector, contribuyendo para lograr visibilizar y legitimar ciertas profesiones dentro y fuera del campo escénico iberoamericano y deja la puerta abierta y a la vez esperanzadora de futuras colaboraciones asociativas de los sectores públicos, privados y del tercer sector.

Palabras clave: asociatividad; profesionalismo; visibilización; legitimación; producción ejecutiva; artes escénicas.

* Este texto fue originalmente escrito como ponencia en el 2021 y seleccionado el mismo año para participar en el 3.º Congreso Iberoamericano de Teatro 2021, en el marco del 53.º Festival Internacional de Teatro de Manizales, con el título: "De la asociatividad y la visibilización de las profesiones escénicas en tiempos de pandemia".

¹ Presidente de APPEAE - Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas. Subgerente de producción artística y teatral del Complejo Teatral de Buenos Aires.

The importance of associativity to promote the visibility and legitimacy of executive production in the performing arts and other professions in the sector

Abstract

This article aims to introduce the associative experience of the Professional Association of Executive Producers of Performing Arts (APPEAE) and present some of the topics addressed by the association between 2020 and 2021, in the midst of the pandemic context. The methodology of this text is based on three pillars: the documentary review of experiences from colleagues and third parties linked to the performing arts; the direct observation of the author of this article as President of APPEAE; and finally, the study for the preliminary dossier commissioned by the Board of Directors of the Association to the same author, developed during August and September 2020. The contents include a retrospective analysis of the state of performing arts at the time the covid-19 emergency was declared in Argentina; it raises the issue of lack of identification and visibility by the State of the various existing scenic professions, and finally, it shares the preliminary dossier of APPEAE presented to the Argentine Ministry of Culture. The final reflections provide a vision of a model of associativity among professionals in the executive production of performing arts, which, being a pioneer in Ibero-America, can serve as an example for other organizations in the sector to emulate, contributing to the visibility and legitimization of certain professions within and outside the Ibero-American scenic field. It leaves the door open and, at the same time, hopeful for future associative collaborations among public, private, and third-sector actors.

Keywords: Associativity; professionalism; visibility; legitimation; executive production; performing arts.

1. Introducción

El panorama de complejidad e incertidumbre sanitaria, social, económica y cultural provocado por la pandemia de covid-19 durante 2020 —y que persistió de otros modos en el 2021—, ha dejado al descubierto un sinfín de problemáticas estructurales de las artes escénicas iberoamericanas que se vienen padeciendo desde hace décadas, pero que en una burda mimesis de Mizaru, Kikazaru e Iwazaru —los tres monos sabios de la escultura tallada en madera por el artista japonés Hidari Jingorō en 1636— preferimos no mirar, no escuchar y no hablar de ellas hasta que la inusitada crueldad pandémica descorrió el telón de embocadura y entraron a escena todas juntas, al mismo tiempo y sin contemplaciones.

En tal sentido, la experiencia de la Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas (APPEAE), desarrollada fuertemente en un contexto tan adverso como el de la pandemia por covid-19 en el 2020 y el 2021, ha posibilitado, sin embargo, un tiempo

propicio para la reflexión individual y colectiva, para el diálogo y el intercambio de ideas, saberes y experiencias que se vienen manifestando a lo largo de enriquecedores encuentros virtuales, en los que confluyen colegas y socios de la Asociación de Argentina, Chile, España y Uruguay. Algunos de los temas tratados en estos espacios digitales nos dieron pie y fundamento para la escritura de este artículo.

2. APPEAE se presenta

APPEAE surgió a partir del impulso fundacional de un grupo de diez productores ejecutivos de teatro, danza y artes performáticas de la Ciudad de Buenos Aires, que veníamos reuniéndonos informal y periódicamente desde el 2014 motivados por el diálogo, el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y metodologías de trabajo y, sobre todo, por el interés en reflexionar y debatir conjuntamente sobre distintos aspectos de nuestra profesión.

Fue en esa serie de enriquecedores encuentros e inspirados por un fuerte espíritu asociativo que coincidimos en la necesidad de crear una asociación civil y profesional, no de carácter gremial ni sindical ni mutual: una asociación que pudiese nuclearnos tanto a los profesionales con una vasta experiencia en la producción ejecutiva de las artes escénicas de Argentina e Iberoamérica, como a quienes se están formando en la producción y la gestión y hacen sus primeras experiencias y prácticas.

La dedicación y la persistencia de los diez miembros promotores dieron sus frutos transformando a APPEAE en la primera entidad de su tipo en Iberoamérica, constituida en el año 2016 y con personería jurídica desde el 2019, que congrega —en la actualidad— a más de 80 productores ejecutivos de distintos circuitos y disciplinas escénicas de la República Argentina, Chile, España y Uruguay.

Nuestra misión institucional es la de “promover y fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional de la figura de las y los productores ejecutivos de las artes escénicas

y muy especialmente, en el ámbito de las artes e industrias culturales, creativas y del entretenimiento” (APPEAE, s.f., párr. 1). Esta misión se apoya en las definiciones de la práctica profesional que se pueden recoger de manuales de producción en circulación por Latinoamérica (Cimarro, 1999; De León, 2004; Schraier, 2008).

APPEAE se propone la visión de convertirse en:

1. Un faro que ilumine el camino para la construcción identitaria y el desarrollo integral de nuestra profesión en Argentina e Iberoamérica.
2. Una inspiración asociativa para que los productores ejecutivos de otras latitudes repliquen y promuevan la acción profesional conjunta para afrontar las difíciles condiciones de producción, exhibición y distribución de las artes escénicas en sus territorios y en la región.
3. Un puente que contribuya a la generación de lazos y redes de cooperación interprofesional e intersectorial que nos fortalezcan colectivamente dentro de las industrias culturales, creativas y del entretenimiento.

APPEAE tiene entre sus valores los siguientes:

1. Nos motiva el encuentro entre colegas, el diálogo y el debate, la reflexión y el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y metodologías de trabajo.
2. Nos convoca el fuerte espíritu asociativo, el deseo por conocer, aunar y generar lazos entre productoras y productores ejecutivos de Argentina e Iberoamérica.
3. Nos nuclea el convencimiento de que la formación, el perfeccionamiento y la actualización constante son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra profesión.
4. Nos impulsa la concepción de un código de ética y buenas prácticas de la producción ejecutiva que pueda aportar a la creación de otras asociaciones pares en otros territorios.
5. Nos potencia la búsqueda de soluciones creativas, innovadoras y de excelencia para gestionar el riesgo y la incertidumbre y enfrentar los retos y desafíos de la producción escénica.

2.1 El estado de las artes escénicas en Argentina en los tiempos de pandemia. Un recorte retrospectivo

La actividad escénica en la República Argentina, como cualquiera otra actividad económica, se vio afectada sensiblemente por la emergencia sanitaria frente al covid-19 y las consecuentes medidas de ASPO —aislamiento social preventivo y obligatorio—, dispuestas por el Gobierno nacional a partir de mediados de marzo del 2020, que como asociación profesional entendemos y apoyamos solidariamente.

La posibilidad de reunir en un espectáculo en vivo a decenas, cientos o miles de personas durante cada función, han hecho que las actividades escénicas sean una de las primeras actividades económicas que han debido suspenderse y, por tanto, aquellas medidas impactaron de modos singulares y muy diferentes al resto de las actividades económicas, incluso de muy distintas formas que lo que pueden afectar a otras actividades dentro de las mismas industrias culturales y creativas —a las que las artes escénicas pertenecen—. Cabe mencionar que la condición viva de las artes escénicas tiene apoyatura en la noción de acontecimiento teatral, que es basal para nuestra profesión (Dubatti, 2009).

Más aún, condicionaron estas medidas si el recorte lo hiciésemos tomando en cuenta la actividad escénica en el contexto de las diversidades y de las fuertes desigualdades económicas y sociales existentes entre las diferentes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entre las capitales o grandes centros urbanos de algunas provincias, como por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Mendoza o Tucumán, y el resto de las provincias argentinas.

Mucho más todavía, si comparáramos el diverso y diferente efecto que estas medidas de emergencia provocaron en las actividades económicas a escala reducida a la de cada una de las distintas instituciones públicas —empresas, productoras privadas, grupos y/o elencos autogestivos independientes—, teatros y salas, agrupaciones comunitarias, etc., que conforman cada uno de los diferentes sistemas de producción y exhibición de las artes escénicas de la Argentina.

En paralelo a las medidas de ASPO dispuestas por el Gobierno frente a la pandemia por covid-19, el Estado estableció una serie de medidas paliativas y de apoyo económico y financiero —directo o indirecto— hacia los distintos sectores culturales intervinientes que, en el caso de las artes escénicas, fueron canalizadas principalmente a través de su Ministerio de Cultura, en general, y por el Instituto Nacional del Teatro, en particular. Los apoyos más significativos fueron: Fortalecer Cultura; Fondo Cultura; Créditos para Pymes Culturales, Puntos de Cultura; Programa Músicas Esenciales; Plan Podestá del Instituto Nacional del Teatro en sus tres etapas, etc. (Ministerio de Cultura Argentina, 2020).

Cabe mencionar que, si bien dichas medidas de apoyo fueron muchas, variadas e importantes, no fueron suficientes ni alcanzaron a todo el abanico de personas, instituciones, empresas o comunidades involucradas en las artes escénicas, y una de las razones de esto puede deberse, como analizamos desde APPEAE, a la falta de identificación y visibilización de las múltiples y diversas profesiones y oficios escénicos por parte del Estado y de las necesidades específicas y puntuales de estos agentes.

El panorama de complejidad e incertidumbre sanitaria, social, económica y cultural provocado por la pandemia de covid-19 durante el 2020, como ya hemos mencionado en el resumen de esta ponencia, ha dejado al descubierto un sinfín de problemáticas estructurales de las artes escénicas iberoamericanas que veníamos padeciendo desde hacía décadas.

Entre las cuestiones crónicas y endémicas que aquejan a nuestras artes y en las que todos coincidiremos, podemos señalar algunas como: el carácter artesanal y preindustrial que aún persiste en los sistemas de producción escénica (Rapetti, 2007); la falta de reproducción y planificación de los proyectos escénicos que se ve reflejada en las serias dificultades a la hora de producir y que a veces condiciona también la calidad artística de las propuestas; la estacionalidad e irregularidad en la exhibición y distribución de los espectáculos; la consecuente discontinuidad laboral que ello provoca y que, en muchos casos, se agudiza en la Argentina por la precariedad e informalidad en la gestión, organización y en las relaciones de trabajo de innumerables agrupaciones escénicas autogestivas independientes, pero no exclusivas de ese sector escénico; lo producido por aquellos cientos de colectivos escénicos

autogestivos y que puede representar aproximadamente un 65 % o más de lo que se produce en el país anualmente, no se suelen regir por las leyes de la oferta y la demanda; la falta de consideración o de reflexión sobre los públicos potenciales u objetivos a los que dirigirse de buena parte de las producciones escénicas.

Muchas problemáticas estructurales, más que por cuestiones de tiempo y espacio quedan fuera de este artículo, pero ya con las que detallamos son un ejemplo suficiente para llegar a comprender que el impacto de la emergencia sanitaria en las actividades escénicas es aún mayor en relación con lo que sucede con otras actividades económicas.

2.2 La falta de identificación y visibilización de la diversidad de profesiones y oficios escénicos por parte del Estado

A lo largo de todo el año 2020 y posteriormente a la declaración de la pandemia de covid-19 y las disposiciones del ASPO y el DISPO en la República Argentina, APPEAE, a través de su presidente y de otros integrantes de las comisiones directiva y de relaciones institucionales de la asociación, participó en una serie de encuentros virtuales con las autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación y con otras entidades civiles, sindicatos, cámaras empresariales, colectivos y agrupaciones autogestivas y comunitarias de las artes escénicas en función de generar espacios de intercambio de ideas, reflexiones y propuestas en torno a la grave situación que se estaba viviendo el sector escénico en particular y de la cultura en general, a raíz de la emergencia sanitaria y social y de acciones conjuntas que se podían llegar a generar.

Uno de los aspectos destacables para APPEAE y que surgió a partir de esta serie de encuentros entre el Ministerio de Cultura de Nación y las distintas asociaciones del sector escénico, fue la vinculación estrecha y fluida que se generó entre nuestra asociación, la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina (ADEA) y la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA), que inició un camino asociativo de trabajo y reflexión conjunta en función de la coyuntura por la situación de emergencia sanitaria y su impacto en la actividad escénica en Argentina.

Entre otras acciones conjuntas, cabe mencionar la realización del histórico: 1.er Foro Interasociativo, en el que participamos cerca de 250 asociados de las 3 asociaciones, divididos en cuatro comisiones de trabajo colaborativo, que vinieron llevando adelante sus actividades hasta octubre del 2020 y que abordaron los siguientes cuatro temas: 1) las obras y nosotros; 2) la producción; 3) la definición de la profesión; 4) la educación y la práctica.

En paralelo a la temática de la mesa 3, los representantes de las Comisiones Directivas de ADEA, APDEA y APPEAE continuamos reuniéndonos virtualmente con autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación, principalmente, pero también con otros ministerios o secretarías de cultura provinciales y municipales, y es en esa serie de encuentros virtuales que coincidimos en detectar la falta de identificación y visibilización de la multiplicidad y diversidad de profesiones y oficios escénicos por parte del Estado, como otra de las problemáticas estructurales de las artes escénicas. Cuestión que nos afectaba directamente a los socios de nuestras asociaciones, pero también a cientos de otras profesiones u oficios no singularizados.

En ese sentido, los miembros de las comisiones directivas de las tres asociaciones elaboramos un primer borrador conjunto e interno que identifica más de 150 profesiones, oficios o trabajos existentes en los sistemas de producción escénica público y privado — empresarial y autogestivo o independiente— de Argentina (Algán, 2019), y los dividieron en equipos de: dramaturgia y autoría, intérpretes, dirección artística, diseño escénico, producción general, ejecutiva, artística y todos sus derivados, técnicos de realización, de montaje y de asistencia en funciones, gestión y administración de teatros y su personal dependiente y en forma indirecta, otros equipos de servicios conexos a la producción y exhibición escénica.

La reanudación de la actividad escénica en noviembre del 2020, imposibilitó que podamos profundizar en el borrador, pero aun así y, por la importancia del tema, decidimos entre las tres comisiones directivas proyectar a mediano y largo plazo la continuidad del documento y el desarrollo de estrategias y acciones puntuales de singularización de las profesiones, oficios y trabajos de las artes escénica.

2.3 Dossier preliminar de APPEAE para la creación de un “Consejo asesor interasociativo para el fomento y fortalecimiento de las artes escénicas”²

Frente a este panorama de complejidad e incertidumbre laboral, social, cultural y económica que esta situación de emergencia sanitaria por el covid-19 trae aparejada al sector de las artes escénicas, nos gustaría proponer al Ministerio de Cultura de la Nación y más allá de las cuestiones prioritarias que deberá atender por las urgencias de la crisis en la que está sumido el sector, la creación de un “Consejo asesor para el fomento y fortalecimiento de las artes escénicas”, conformado por representantes de los Ministerios de Cultura de la Nación y de sus organismos dependientes y descentralizados (INT, FNA, SINCA, etc.) y de los diferentes ministerios o secretarías de cultura de las distintas provincias y ciudades del país, conjuntamente con representantes de todas y cada una de las distintas Asociaciones, entidades, colectivos o agrupaciones vinculadas directa o indirectamente a la creación, producción, exhibición, distribución y difusión de las artes escénicas de la República Argentina, y con una cierta representatividad dentro de su comunidad, pudiendo trabajar de modo colaborativo a mediano y largo plazo en:

- a) Relevar, identificar y cuantificar (a nivel nacional, provincial y municipal) la singularidad y gran variedad de rubros, roles y funciones artísticas, técnicas y administrativas, profesiones y oficios, implicados directa o indirectamente en la creación, producción, exhibición, distribución y difusión de los espectáculos escénicos (de carácter público, empresarial, autogestivo-independiente, comunitario, etc., etc.).
- b) Relevar, identificar y cuantificar (a nivel nacional, provincial y municipal) a la gran cantidad y variedad de rubros, roles y funciones, profesiones y oficios, intervinientes directa e indirectamente en la gestión, programación, administración y funcionamiento de las salas, teatros o espacios culturales –convencionales, no convencionales–,

² Dossier elaborado por el autor del presente artículo –presidente de APPEAE– y encargado de este por las comisiones directiva y de relaciones institucionales de la asociación, el 27 de mayo del 2020. Si bien es un trabajo preliminar e incompleto y que tuvo la intención de ser profundizado en futuros encuentros interasociativos con instituciones públicas y privadas y organizaciones del tercer sector, el autor del presente artículo lo considera un documento contextual y valioso para ser compartido, a pesar de sus imperfecciones.

destinados a la exhibición de espectáculos escénicos (de carácter público, empresarial, alternativo-independiente, comunitario, etc., etc.).

- c) Relevar, identificar y cuantificar (a nivel nacional, provincial y municipal) a la gran cantidad y variedad de rubros, roles y funciones, profesiones y oficios, implicados directa e indirectamente y de manera estacional o temporal en la programación, organización, gestión, producción y exhibición de festivales, fiestas, corredores, redes, eventos, plataformas, etc., etc.
- d) Relevar, identificar y cuantificar a las personas involucradas en los distintos rubros, roles y funciones identificados en los puntos a, b y c, y estudiar a continuación las múltiples y variadas formas en las que estas son contratadas (relación de dependencia; locación de servicio vía monotributo o autónomo —y en qué categorías específicas—; de manera informal o precaria; de forma directa o indirecta; etc.).
- e) Relevar, identificar y cuantificar a las empresas o comercios relacionados de forma indirecta a la actividad escénica, como proveedores o prestadores de servicios conexos a la producción, exhibición y distribución de espectáculos escénicos.

Los objetivos precedentes hacen parte de la labor ética de la gestión cultural (Heras, 2012) que nosotros reclamamos como propios para la producción escénica. De ese modo, el “Consejo asesor para el fomento y fortalecimiento de las artes escénicas” podría contribuir en la obtención de una serie de datos e informaciones relevantes y significativas, y un diagnóstico más claro, preciso y minucioso de, por ejemplo:

1. La multiplicidad y diversidad de factores condicionantes de la emergencia sanitaria en la actividad escénica, segmentado a nivel nacional, provincial y municipal.
2. La situación y necesidades generales del sector identificadas a nivel de los diferentes sistemas de producción y exhibición de espectáculos escénicos públicos, empresarial privados, alternativo-independiente, comunitario, teatros y salas, etc., etc.

3. La situación y necesidades particulares identificadas de las diferentes instituciones, empresas, organizaciones, asociaciones, agrupaciones, colectivos, redes, etc., que conforman los distintos sistemas de producción y exhibición escénica.
4. La situación y necesidades específicas de las distintas, variadas y singulares profesiones, oficios y trabajos identificados como involucrados directa o indirectamente en la actividad escénica (haciendo hincapié en detectar las profesiones u oficios escénicos no contemplados hasta ahora).

Lo anterior permitiría a los ministerios y secretarías de cultura nacionales, provinciales y municipales y a sus organismos dependientes y/o descentralizados trabajar en forma mancomunada y transversal en el diseño e instrumentación de planes, programas, proyectos, acciones, apoyos, ayudas y herramientas específicas que puedan colaborar a corto, mediano y largo plazo para atender las distintas situaciones de emergencia social, cultural, laboral y económica que afectan e impactarán en forma específica en el sector de las artes escénicas de la Argentina, y en todos y cada uno de los actores sociales intervinientes en la actividad escénica, a fin de evitar desigualdades u omisiones.

3. Reflexiones finales

Esperamos que el presente artículo sirva de referencia a asociaciones de otros países de Iberoamérica para comprender la importancia de la asociatividad profesional y la generación de ámbitos de encuentro e intercambio de conocimientos, reflexión y experiencias interasociativos como factores clave para enfrentar los retos y desafíos que posiblemente traiga aparejada la pospandemia a las artes escénicas de la región.

También que el dossier preliminar para la creación del “Consejo asesor interasociativo para el fomento y fortalecimiento de las artes escénicas” pueda motivarlos a detectar determinadas cuestiones y problemáticas del amplio, múltiple y diverso universo escénico

de sus respectivos países, como el de la identificación de profesiones y oficios del quehacer escénico que permitan promover y fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional, ya que estamos dispuestos a colaborar en un trabajo en conjunto con ustedes.

Referencias

- Algán, R. S. (2019). *Mercado teatral y cadena de valor*. Caseros: RGC Libros.
- APPEAE. (s.f.). *Misión*. www.appeae.com.ar
- Cimarro, J. (1999). *Producción, gestión y distribución del teatro*. Fundación Autor.
- De León, M. (2004). *Espectáculos escénicos, producción y difusión*. Conaculta-Fonca.
- Dubatti, J. (2009). *Concepciones de teatro: Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Colihue.
- Heras, G. (2012). *Pensar la gestión de las artes escénicas. Escritos de un gestor*. Caseros: RGC Libros.
- Ministerio de Cultura de la Nación, República Argentina (15 de abril de 2020). *Medidas en el sector cultural ante el covid-19*. <https://www.cultura.gob.ar/medidas-en-el-sector-cultural-ante-el-covid-19-8932/>
- Rapetti, S. (2007). *El problema del financiamiento en la cultura. Economía de la cultura*. Observatorio Cultural.
- Schraier, G. (2008). *Laboratorio de producción teatral I*. Atuel.