

“ARTES ESCÉNICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL”

RED DE TEATROS, AUDITORIOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA

23 de noviembre de 2020

Título de la mesa: *COMUNICACIÓN. EL PÚBLICO EN LA EXPERIENCIA DIGITAL*

PANTALLAZO TEATRAL. LA ANSIEDAD DEL ETERNO EPISODIO PILOTO

Ponencia de Álvaro Vicente

No descubro nada si digo que la pandemia ha puesto sobre la mesa un debate que en realidad estaba aquí ya antes de la irrupción del coronavirus. Un debate parecido, probablemente, al que surgiría a finales del siglo XIX con la aparición del cine o a mediados del siglo XX con la aparición de la televisión.

¿Cómo convive el teatro con estos nuevos medios artísticos/tecnológicos/informativos de representación?

La diferencia fundamental está en que ahora nos han cerrado los teatros y que todos tenemos acceso a las pantallas en múltiples formatos.

A finales del XIX no había un cine en cada casa y si con la pandemia de gripe española de 1918 se cerraron los teatros, que seguramente fue así, no tengo el dato, pero vamos, casi seguro... pues seguramente no hubo más tutía, te quedas en casa y ya volveremos al teatro cuando escampe. Quizás la irrupción de los géneros cabareteros y frívolos de los felices años 20 tenga algo que ver con todo esto...

Tampoco a mediados del siglo XX la televisión estaba tan generalizada en las casas como lo llegaría a estar décadas más tarde y para entonces ya el teatro y la televisión, como el cine, eran géneros hermanos que compartían capital material y humano tranquilamente.

Pero ahora nos han cerrado los teatros y, una vez abiertos, funcionan a trancas y barrancas con sus restricciones de aforo, sus distancias, sus polémicas, sus pcrs, etc etc... y además tenemos muchas formas de acceder a contenidos digitales a través de móviles, tablets, ordenadores y televisiones inteligentes.

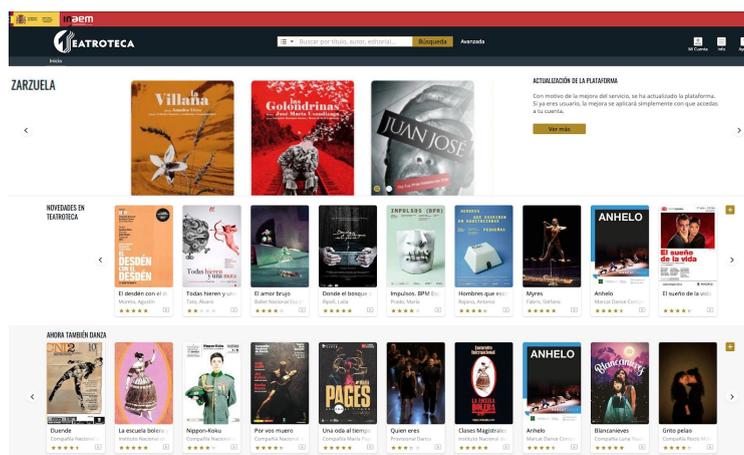
Así que se ha acelerado el proceso de ver si el teatro puede ser viable a través de una pantalla o si los nuevos medios digitales estimulan la creatividad y el ingenio para inventar nuevas formas de comunicación artística que tendrán su poco de teatro, su poco de cine, su poco de tv y su poco de narrativa youtuber, por ejemplo. Ese amasijo todavía no tiene límites, ni nombre, ni contornos, ni reglas y mientras todo esto llega, se vive en un territorio de libertad que permite lo genial y lo mediocre, el ensayo y el error, la prueba y la hipótesis... en definitiva, un periodo apasionante para el progreso de la representación artística que, obvio, genera no poca ansiedad por motivos diversos, de ahí el título de esta ponencia, porque a la necesidad de inventar se une, íntimamente unida, la necesidad de comer, de trabajar, de subsistir.

Bien. Hecha esta pequeña introducción, paso al meollo del asunto de esta comunicación. Quiero agradecer al equipo de La Red que me hayan invitado a preparar y compartir esta información que tiene que ver con formas y plataformas digitales que tienen el teatro como objetivo principal, sean plataformas de generación de contenidos o de agregación de contenidos, plataformas de pago o de alquiler o plataformas de servicio público, es decir, gratuitas. Vamos a ir una por una y espero que os pueda ser útil al menos como panorámica general. Que ver teatro en pantalla sea más o menos satisfactorio o se pueda llamar o no teatro, que lo decida cada cual, porque eso daría para otro debate, quizás eterno y sin resolución.

Vamos a empezar por las plataformas que ofrecen obras teatrales completas, independientemente de que sean obras que estaban ya grabadas y se ofrecen, o que se graban en streaming para ser emitidas en directo. Conviene empezar por las plataformas de servicio público, porque es importante distinguirlas de otras que funcionan por suscripción o alquiler puntual.

SERVICIO PÚBLICO: TEATROTECA y ESTUDIO 1

La Teatroteca es la plataforma de servicio de préstamos en línea del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM, con lo que es un servicio público y gratuito que depende del Ministerio de Cultura. Esta plataforma es un enorme archivo de obras teatrales grabadas que incluye montajes desde 1979 y que ofrece más de 1600 títulos y lleva en marcha como tal desde 2016, aunque ya antes los usuarios del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música podían acceder a muchas de esas grabaciones previa petición en formatos antiguos como el VHS. Afortunadamente se digitalizó todo y se puso a disposición de investigadores, aficionados y curiosos.

Con el cierre de los teatros, el pasado mes de marzo, en apenas una semana -según datos proporcionados por el propio Centro- experimentó un crecimiento del 135% con más de medio millón de visitas y 18.000 usuarios nuevos. Esa fue la tónica general en los meses de confinamiento, demostrando la necesidad de ver teatro por parte de los ciudadanos.

Estando como estamos entre gente de teatro, supongo que muchas de vosotras conocéis el funcionamiento de la Teatroteca, pero por si acaso explico que para acceder al catálogo es

necesario registrarse, que existen varios niveles de registro (como Aficionado, Estudiante, Investigador, Profesional o Profesor), y luego, una vez registrado y logueado, es tan sencillo como buscar la obra por título o por autor o navegar a través de este escaparate.

Recalquemos que es un servicio público, que es gratuito, y que la calidad de las grabaciones es modesta porque su objetivo es el registro y archivo. No es un Netflix del teatro como se ha dicho a veces tirando de titular fácil. Igualmente público y gratuito y reflejo de la historia de nuestro teatro es el archivo de los míticos Estudios 1, que la web A la carta de RTVE pone a disposición de cualquiera, para volver a disfrutar de aquellos teleteatros, por decirlo así, que en su momento fueron todo un fenómeno y hasta podríamos decir que pioneros en la cuestión de llevar el teatro a la pantalla.

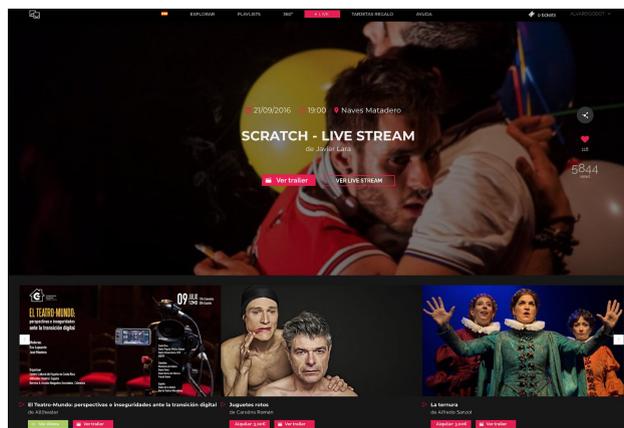
PLATAFORMAS DE PAGO

El cierre de teatros, cines y salas de conciertos ha sido, ya sabéis, un mazazo para las artes que se comparten en directo. Es cierto que plataformas como Filmin, Flixolá, Netflix, HBO, Prime... vamos, las que conocemos todos, fueron un bálsamo para los aficionados al cine o a la música a la hora de ver películas o conciertos grabados o simplemente escuchar música. Pero el teatro, la danza, el circo, lo tenían más complicado y en seguida muchos medios se lanzaron a recomendar portales y servicios online para ver teatro. Luego, muchos teatros, sobre todo públicos que tienen medios para ello, se lanzaron a hacer streamings y a ofrecer contenidos digitales exclusivos para los que todavía no existían etiquetas. Pero antes de la pandemia existían algunas plataformas ya que estaban probando con todo esto con resultados dispares.

ALLTHEATER

Puesta en marcha en 2016, ha tenido un desarrollo irregular porque, como señala una de sus impulsoras, Eva Lapuente, en el sector de las AAEE existía -y quizás exista todavía en

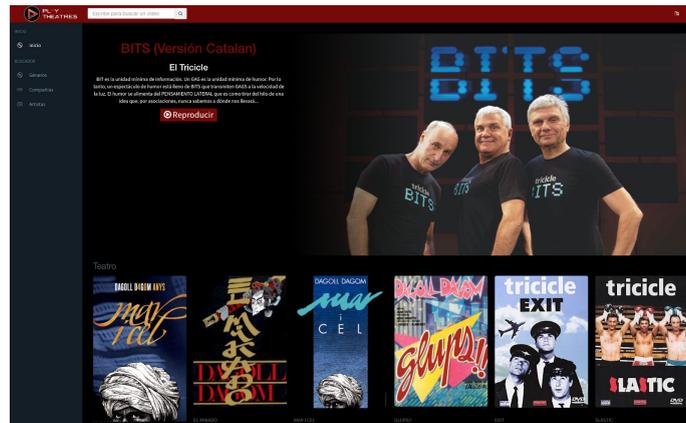
parte del sector- un enorme desconocimiento de los entornos digitales. Lo que tenían claro desde el principio es que no querían ser un mero agregador de contenidos, sino que se trataba de trabajar cerca de los teatros y compañías y generar una temporada digital en paralelo a la temporada física o analógica, por decirlo así. Eso no significa que fueran simplemente a poner obras en pantalla, grabadas o en directo, sino que la idea era ofrecer una parrilla de contenidos diversos, que facilitaran a la audiencia contenidos teatrales, informativos y documentales. Con el tiempo, el contenido estrella del canal fue el live stream, porque como dice la propia Eva Lapuente es lo más parecido a vivir la experiencia de ir al teatro, puesto que te conectas en tiempo real y la realización técnica trata de dar los mayores y mejores puntos de vista de la representación para que no sea una simple visión frontal.

Alltheater como plataforma está ahora mismo congelada, no ha habido actividad en los últimos meses, no hay material nuevo durante la pandemia, pese a que en las primeras semanas del confinamiento experimentaron un repunte de tráfico y algunos alquileres de lo que mantienen online ahora mismo. Como veis se pueden ver algunos montajes recientes por un alquiler de 3 euros y tienen algunos contenidos a disposición en abierto. ¿Por qué está congelada? Bueno, por varias razones, que son problemas que al final se encuentran todas estas iniciativas. Para empezar la propia precariedad del sector, que muchas veces es un hándicap a la hora de invertir en grabaciones y streamings de calidad, porque es caro, demasiado caro para algunas economías de este sector que son puramente de supervivencia. Y luego hay algunos problemas legales. Hay otra ponencia en estos encuentros de La Red que tratarán precisamente los términos legales y las cuestiones sobre derechos de autor en esta transición digital y lo explicarán mucho mejor, pero parece ser que hay normativas muy antiguas, de hace 30 o 40 años, que dificultan el funcionamiento normal de estas plataformas. Igualmente, lo decíamos al principio, Eva Lapuente ha notado una falta de madurez en el sector porque no hay construida una escena digital fuerte. Probablemente después de este año hayamos madurado un poquito al menos en este sentido y, en este caso, esperemos que eso ayude a Alltheater a recuperar su actividad.

PLAYTHEATRES

Otra plataforma que ya existía antes de la pandemia, desde finales de 2018 concretamente, y que también ha vivido un pequeño repunte en visitas y compras en estos últimos meses es Playtheatres, con base en Barcelona. He podido hablar con uno de sus responsables, David Ciurana, y me contaba que la plataforma surgió como un medio para la difusión de obras teatrales grabadas con la colaboración de algunos partners que fueron fundamentales a la hora de arrancar. Ahí están compañías como Tricycle, Dagoll Dagom, laperla29, T de Teatre o, desde lo público, TV3 o la propia Generalitat de Catalunya.

La plataforma tiene actualmente más de 1000 usuarios registrados y se puede acceder a su catálogo bien por suscripción mensual, desde 8€ o por alquiler a partir de 1,95€ por obra disponible 48 horas. Nos comentaba David Ciurana que fue complicado encontrar buenas grabaciones, porque no querían ofrecer cualquier cosa, sino algo audiovisualmente potente, que convenciera al potencial consumidor. Lo bueno es que como archivo se puede encontrar casi toda la producción de Tricycle por ejemplo (incluidas aquellas míticas series que hicieron para televisión como Tres Estrellas), o de T de Teatre. Tienen también sección de ópera y danza. La plataforma está también un poco parada y Ciurana señala también como problema el hecho de que todavía hay gente muy purista en el sector que se niega a compartir sus obras digitalmente, temiendo que esto les pueda restar público en la sala, cuando -señala Ciurana- es todo lo contrario, porque la pionera de estas plataformas, la londinense Digital Theatre, ha demostrado que no solo no resta espectadores sino que los aumenta.

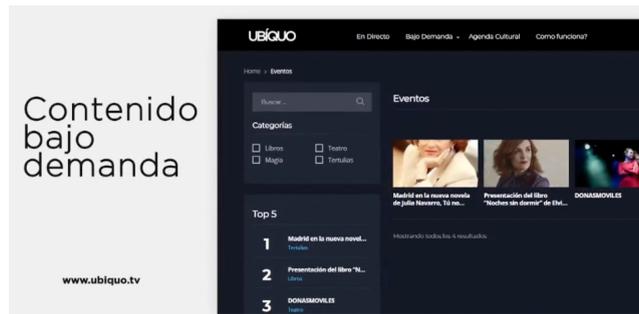
Volveremos sobre Digital Theatre y sobre otras plataformas anglosajonas y latinoamericanas que son el espejo en el que se miran este tipo de iniciativas. Pero ahora nos vamos a detener en un proyecto que sí ha surgido en tiempos de Covid. Bueno, antes es cierto que me gustaría pararme un segundo en la plataforma del Teatro Real, MY OPERA PLAYER, que para los amantes de la ópera es poco menos que el paraíso, ya que además de poder ver obras o conciertos enteros, hay mucho contenido relacionado con cada obra que va desde análisis didácticos de grandes expertos hasta entrevistas con los directores. Eso sí, la ópera es un mundo elitista, ya lo sabemos. La suscripción anual cuesta 80€, 46€ medio año y un alquiler puntual que te permite disfrutar de un título durante 72h cuesta 4€, que esto ya sí es más asequible.

UBIQUO TV

Pero como os decía, os quería hablar de una nueva plataforma que está por lanzarse, Ubiqvo TV, que surge en pleno confinamiento de la mano de Cristina García Lautre y Miriam Erviti. Si todo va bien, en las próximas semanas, antes de acabe el año incluso, podremos empezar a conocer sus contenidos.

Lo primero a destacar de esta plataforma es que va más allá del teatro, que probablemente será uno de sus contenidos principales, pero habrá también música, artes plásticas, literatura, etc. El proyecto recibió el impulso de Amazon a través de sus premios Genially, un evento que el gigante norteamericano impulsó durante el confinamiento para apoyar proyectos de innovación frente al virus, soluciones digitales para hacer frente a la pandemia. El premio estaba dotado con 5.000 dólares en concepto de créditos para usar en Amazon Web Services y supuso un empujón definitivo para esta idea que empezó a desarrollarse en el pasado mes de abril.

Ubiqvo TV es, pues, una plataforma de difusión de eventos culturales que quiere llevar contenidos nuevos a todo el mundo que reporten ingresos a los artistas que ofrecen sus trabajos en la plataforma a través de una taquilla online. Funciona bajo demanda y además de las propias obras o conciertos o eventos varios, habrá contenidos complementarios con los que quieren ofrecer un plus que compense la falta de experiencia directa, contenidos que van desde colarse en el backstage hasta firmas de libros digitales.

Para utilizar la plataforma habrá que registrarse y directamente comprar el contenido que te interese del catálogo o asistir a algún evento directo previo paso por taquilla. No habrá suscripciones mensuales o anuales de momento. Los precios de los contenidos los marca la plataforma de acuerdo con los artistas partiendo de un mínimo de 5€, y la plataforma se queda con el 20% más o menos, está por detallar este punto. Aunque si consiguen patrocinios u otras vías de financiación, es posible que haya contenido gratuito que se financie a través de publicidad u otras estrategias mercadotécnicas.

Tienen la intención de abrirse sobre todo al mercado en español y dan la oportunidad de participar a cualquiera a través de la figura del COMISARIO que han habilitado, para que cualquiera pueda aportar o recomendar o conectar obras y artistas con la plataforma. Os dejo el mail, que es contacto@ubiquo.tv por si queréis saber más de esta plataforma que, como os digo, estará presumiblemente en marcha a finales de este año, al menos en pruebas. Desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo.

Igual que deseamos suerte, por si nos están viendo, a los responsables de otro proyecto interesantísimo que se está cocinando este año también pero del que no podemos todavía avanzar gran cosa. Solo diré que parte de gente de teatro y que tiene que ver con la realidad virtual y la experiencia digital en 360°. Probablemente no conozcamos más de este proyecto hasta mediados del 2021, pero no podemos contar nada más para no comprometer ese momento tan delicado que es la búsqueda de financiación. Pero os

aseguro que es algo muy potente que dará que hablar y que probablemente sí que sea el génesis de un nuevo lenguaje artístico. Ahí queda eso.

PLATAFORMAS INTERNACIONALES

TEATRIX Quiénes somos Como lo uso Ingresar a mi cuenta

Ahora podés ver teatro en tu casa

Un catálogo pensado para todos los gustos.

[ASOCIATE A TEATRIX](#) [MÁS INFO](#)

¡Muchas pelucas para un solo Calvo! Viernes 27 de Noviembre Función exclusiva + Zoom con Eduardo Calvo ¡Comprá tu ticket ahora!

UN CLÁSICO DEL MOMENTO
¡FUNCION ESTRENO + FORO EN VIVO!
27 DE NOVIEMBRE 21 HS
COMPRÁ TU TICKET
EDUARDO CALVO
MUCHAS PELUCAS
DIALOGOS DE
CALVO
¡ÚNICA FUNCIÓN EN TE LA PARRANDA!

BROADWAY HD CATEGORIES INFO HELP SUBSCRIBE NOW GIVE A GIFT LOG IN

Plays

A Doll's House
A Moon for the Misbegotten
A Woman of No Importance
ANN
AN IDEAL HUSBAND
Awake and Sing
BRIGHT COLORS AND BOLD PATTERNS
BURIED CHILD
Burning Bright
Carola
Cyrano de Berberac
Death of a Salesman
Enemies
GHOSTS
GREAT EXPECTATIONS
HAMLET
If I Forget
INCIDENT AT VICHY
INDECENT
LADY WINDERMERE'S FAN
LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
Look Back In Anger
My Heart's in the Highlands
Neighbors
ON THE EXHALE
PIPELINE
NOEL COWARD'S PRESENT LAUGHTER

CENNA RIUM

Shows Genres Backstage Magazine Gift Card Blog Sign In

Dance Sort by: Alphabetical(A-Z)

C(H)OEURS
A Musical Theatre by Alain Platel. For years, the tension between the group and the individual has been the central theme in Platel's performances. In C(H)OEURS, so far his biggest project, he examines - together with his dancers and the Teatro Real choir - how

[View Show](#)

Fuensanta La Moneta - Step by Step
"Step by Step" is the synthesis of Fuensanta "La Moneta" journey through places like India, Italy, Paris and, of course, Granada, where she was born and began her wonderful footwork along with La Mariquilla, Juan Andrés Maya and Manolete.

[View Show](#)

Toro Negro
Two dancers take turns in solos and duos across three acts. Live, love and die. Ambituous and delicate movements, the plot tells the story of a dancer and a soloist on a journey of feelings through dance, exposing repressed and lost love, happiness felt in

[View Show](#)

Whipped Cream
A group of children celebrate their confirmation in a Konditor or Viennese cake shop, where many of the confections come alive, with marzipan marches and cocoa dances. Having overindulged, one boy falls ill and hallucinates, leading to the party of Princess

[View Show](#)

DIGITAL THEATRE

PRODUCTIONS SIGN IN JOIN

EXCLUSIVE, UNLIMITED ACCESS TO THE WORLD'S FINEST THEATRE PRODUCTIONS.

SUBSCRIBE FOR €9.99 A MONTH OR RENT PRODUCTIONS FROM €7.99

CANCEL AT ANY TIME

OPERAVISION

About the project Teachers & Parents Opera Academy EN | FR | DE Newsletter

COMING SOON PERFORMANCES FEATURES LIBRARY NEW TO OPERA?

DUTCH NATIONAL OPERA & BALLET

Faust [working title]

Many composers, a myriad of voices
OPERAS

COMING SOON

- 2911 Kirsten Flagstad Jubilee Concert
- 2412 Don Giovanni
- 1912 Werther

FEATURES

TRAILERS

CONVERSATIONS

12:42 Premiere
National Opera Studio creation - artist & a documentary produced almost entirely in quarantine, exploring creative processes, isolation and digital connections.

TRAILER | Faust [working title] - Dutch National Opera
Dutch National Opera invites a new generation of music-theatre makers to explore new landscapes in the world of music theatre.

Nicola Luisotti (Conductor)
"La traviata is a 150-year-old-miracle and yet, despite her age, she is still a title girl!"
Conductor Nicola Luisotti...

CIRQUECONNECT | New Releases | Originals | 60-Minute | Best Of | Behind The Curtain | Kids | More

CIRQUE ME OUT

Fitness Series

Dance. Breathe. Tone.

Learn more

Your access to Cirque du Soleil content, all in one place.

At Cirque du Soleil, we offer an escape from everyday life through the delight and whimsy of our shows. Let us welcome you into our world where awe-inspiring show footage and fan favorite videos will transport you. Just for you, from us. Enjoy!

New Releases 5 ITEMS

SPOTLIGHT ON (31:22)

Kurios

Explore this larger-than-life circus cabinet – a place where the craziest ideas and the greatest dreams are waiting.

FITNESS (46:22)

Eps. 1 - Lift

An invitation to lift and open the front body.

MASTERCLASS (37:38)

Artistry

Learn about Lydia Bouchard's passion for performing, directing and combining different art forms.

SPOTLIGHT ON (35:45)

Alegría – In a New Light

Discover this legendary show, reinterpreted through today's lens, with its signature songs and acrobatics.

New Episode

BIG TOP ACADEMY

SCHOOL'S OUT EDITION

The Big Top Academy - School's Out Edition

Learn More

en español CONCERT Recorrer los géneros

Conectarse ARTE en 6 idiomas

Una ópera de Jean-Philippe Rameau

"HIPÓLITO Y ARICIA"

Novedades

CIGARETTES AFTER SEX

Cigarettes After Sex, un concierto privado desde París

63 min

ÓPERA HIPPOLYTE ET ARICIE

"Hipólito y Aricia" de Jean-Philippe Rameau

Opéra Comique

143 min

HOPPERHOME NEXT GENERATION

Hope@Home - Next Generation

Con Zakir Hussain y la New Century Chamber Orchestra

37 min

VALÉRY CERGÉV DIRIGE STRAUSS Y MAHLER

Valery Cergiev dirige Strauss y Mahler

98 min

UNITED WE SOREZ #17

United We Sorez #17

Anastasia Kristi

20 min

Recorrer los géneros >

Clásica

música electrónica

Artes escénicas

METAL

AKADEMIE FÜR THEATRE UND DIGITALITÄT
TEATRO DORTMUND

<https://theater.digital/en/>

<https://vimeo.com/463352403>

Un caso de I+D+I teatral a tener en cuenta.

Implantar investigación en tecnología en los propios teatros con estrategias a largo plazo.

Qué es y cómo funciona la Academia de Teatro y Digitalidad = Artículo de uno de sus creadores, Michael Eickhoff, en la Revista Dramática del Centro Dramático Nacional

<https://cdn.mcu.es/evento/el-reto-digital/>

Fuentes de financiación

Ayudas de Europa Creativa

Encuentro del las jornadas de Cultura y Ciudadanía sobre financiación europea de proyectos culturales: <https://www.youtube.com/watch?v=eV0sF7ElpX0&t=37s>

Trabajo en red, apoyo entre organizaciones, proyectos en común

PLATAFORMAS DE FESTIVALES

- Festival de Otoño - <https://festivalotono.com>
- Temporada Alta - <https://temporada-alta.com/a-distancia/>
- Teatro a Mil TV de Santiago a Mil (Chile) - <https://teatroamil.tv>

YOUTUBE (todos tenemos ya canales de youtube y debemos manejar los medios audiovisuales que ofrecen Instagram, Facebook, Twitter, TikTok o Snapchat)

Dos ejemplos de canales de youtube de muy teatreros:

- Celcit TV - <https://www.youtube.com/user/CelcitTV>
- Theatro TV - <https://www.youtube.com/user/theatroTV>

Pero... ¿Por qué no hay youtubers de teatro... o hay muy pocos, casi ninguno? Es un medio para acercarse a nuevas generaciones, a gente más joven, pero también es una forma distinta y fresca de acercar nuestros contenidos. Si no hay youtubers, se pueden "fabricar". Un ejemplo, ¿os imagináis alguien así hablando de teatro?

- Ter (youtuber arquitecta) - <https://www.youtube.com/watch?v=bloOQd5YUQg>

2 youtubers de teatro:

- Never Use Yellow - <https://www.youtube.com/watch?v=dhr-YbF2YJQ&t=2s>
- Tengo algo que ensayarte - https://www.youtube.com/channel/UCwSsHk_bh-hdQIGyIQ3lv5w

DRAMEDIAS PODCAST - <https://www.rtve.es/alcanta/audios/dramedias/>

Programa de radio sobre artes escénicas de RNE que ha pasado a podcast esta temporada. Tampoco hay mucho podcast de teatro y es algo muy fácil de hacer como medio propio para difundir la actividad de nuestra organización.

OTRAS PLATAFORMAS QUE SUGIRIERON EN LOS COMENTARIOS ALGUNOS DE LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO

<https://bravomanager.com/>

www.nitehotel.nl

<https://streaming.scenikus.com/>