

REFORMULAR UN PRESENTE COLECTIVO

TEATROS DEL SUR

UNA MIRADA A LA GESTIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS
EN PORTUGAL, GRECIA E ITALIA

▸ PRESENTACIÓN	p.02
▸ PUNTO DE PARTIDA	p.03
▸ OBJETIVOS	p.05
Objetivos estratégicos	p.06
Objetivos secundarios	p.06
▸ EQUIPO DE GESTIÓN	
La Red y la Comisión Internacional	p.07
▸ "TEATROS DEL SUR" EN MERCARTES	p.08
Itinerarios programados en Mercartes	p.09
Participación en la Asamblea General	p.09
Mesa de trabajo con la Comisión Internacional de La Red	p.10
Stand Internacional	p.10
Invitados/as y Presentaciones "TEATROS DEL SUR"	p.11
CONCLUSIONES "TEATROS DEL SUR" EN MERCARTES	p.16
▸ JORNADAS ONLINE "TEATROS DEL SUR"	p.17
JORNADA I: <i>Residencias artísticas y apoyo a la creación.</i>	
Presentación de proyectos	p.18
Ponentes Jornadas I	p.19
JORNADA II: <i>Experiencias relacionadas con programas de apoyo a la creación artística y residencias</i>	p.20
Ponentes Jornadas II	p.20

- PRESENTACIÓN

UNA MIRADA A LA GESTIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN PORTUGAL, GRECIA E ITALIA

De la mano de la Comisión de Internacionalización de La Red, y bajo la denominación "Teatros del Sur", se orquesta una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales-INAEM y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Este proyecto ha fomentado el intercambio internacional de conocimiento y promovido el desarrollo de la industria de las Artes Escénicas al constituirse como un instrumento útil para crear, fortalecer y dinamizar lazos con otros países de nuestro entorno impulsando y dinamizando la internacionalización del sector cultural de nuestro país. A través de encuentros, presentaciones, ponencias, reuniones... se ha brindado la oportunidad de conocer en profundidad diferentes modelos de gestión en el ámbito de las artes en vivo. Los modelos y fórmulas de éxito presentados sirven de inspiración para mejorar y fortalecer la gestión de los espacios escénicos y festivales en una constante búsqueda de la excelencia.

Con el objetivo de fomentar la internacionalización del sector de las artes escénicas y musicales del estado español, "Teatros del Sur" ha propiciado la presencia de gestores/as, agentes de espacios escénicos y festivales de Grecia, Italia y Portugal. La agenda ha estado dirigida a promover el intercambio de competencias y saberes, ofreciendo a los/as socios/as de La Red y a todos los agentes que conforman la cadena de valor del sector, la oportunidad de conocer con mayor grado de detalle y profundidad modelos y fórmulas de éxito y de referencia en la gestión de las artes en vivo de los países invitados.

REFORMULAR UN PRESENTE COLECTIVO

Este plan fue creado con el propósito de dar continuidad al programa *“Gestión de Espacios Escénicos Internacionales”*, iniciado en el año 2007 con el objetivo de promover el intercambio con otras realidades escénicas en Europa. Esta iniciativa proporcionó una perspectiva más amplia sobre nuevas formas de desarrollo y profesionalización, permitiendo a los socios/as de La Red conocer estructuras de gestión de otras entidades culturales análogas. Los viajes al Reino Unido, Alemania y los Países Bajos dieron forma a una serie de publicaciones e inspiraron la implementación de nuevas acciones y proyectos en varios teatros de nuestro país.

En 2021, La Red retomó esta iniciativa enfocándose en Latinoamérica. En esta ocasión se ofreció un programa de encuentros online, abierto a la participación de empresas productoras, creadores y otras instituciones culturales, en el espacio destinado a ponencias. **En diciembre de 2022, en el marco del Proyecto C24.I1.P5.2, dirigido al refuerzo de la competitividad de las industrias culturales (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea / NEXTGENERATION EU), La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y**

Festivales de Titularidad Pública e INAEM - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales- suscribieron un convenio específico para el desarrollo y ejecución de “Teatros del Sur”.

“Teatros del Sur” enfatiza la importancia de acercar la idea de 'misión inversa', **potenciando el encuentro y las relaciones entre los/as profesionales del sector de España, Italia, Portugal y Grecia, promoviendo el intercambio de experiencias entre los actores involucrados en el proceso de creación y posterior exhibición.** Además, esta iniciativa busca fortalecer la colaboración internacional y la diversidad cultural en el ámbito de las Artes Escénicas, enriqueciendo así la oferta artística, la colaboración, el conocimiento y promoviendo a su vez la comprensión y el respeto mutuo entre los diferentes países y culturas.

“Teatros del Sur” se comprometió a impulsar la formación y el desarrollo profesional brindando oportunidades de aprendizaje y crecimiento a través de seminarios, encuentros y programas de intercambio. Esto le posicionó como referente en la promoción y difusión de las artes escénicas.

Si bien el primer borrador de este proyecto –elaborado en diciembre de

2022– no contemplaba su necesaria conexión a la celebración de MERCARTES, todas las partes vinculadas a la organización aprobaron la participación de una delegación invitada, integrada por profesionales del sector escénico proveniente de Italia, Portugal y Grecia.

Eduardo Vielba ha sido el encargado de comisariar los contenidos junto a la propia oficina de La Red, siguiendo criterios de prestigio, reconocimiento profesional, excelencia y trayectoria en el sector escénico y musical. Los nombres propuestos han sido aprobados tanto por la Comisión Internacional de La Red como por el INAEM. Estos perfiles de expertas/os invitadas/os han sido el de profesionales altamente especializadas/os de las artes vivas (escénicas y musicales) proveniente del sector público y privado de los tres países invitados.

Teniendo todo esto presente, implicaba organizar la participación presencial y activa, de la delegación invitada de Italia, Portugal y Grecia, en las actividades del marco de MERCARTES 2023, del 7 al 9 de

noviembre. Fueron acompañados por la coordinadora de la Comisión Internacional, María Valls y el facilitador Jesús Mascaros, logrando promover el intercambio cultural y fortalecer los lazos entre los países participantes.

Al margen de esta premisa y de las obligaciones que, con ello, establece, 'Teatros del Sur' (y por extensión el proyecto Gestión de Espacios Escénicos Internacionales) ha tenido como objetivo servir también de apoyo a las líneas de acción de La Red y, en consecuencia, a los intereses de los gestores/as asociados/as a esta entidad. Se ha brindado con ello la oportunidad de conocer modelos de trabajo y funcionamiento inspiradores y de referencia, estableciendo nuevas alianzas y procesos de intercambio que genere un impacto positivo en la internacionalización de las estructuras de producción y creación cultural en nuestro país.

- OBJETIVOS

Colaboración y enriquecimiento mutuo como impacto altamente positivo en la promoción y expansión de la cultura a nivel internacional.

El objetivo principal del proyecto “Teatros del sur” es promover la cooperación y el intercambio cultural entre España y los países invitados: Italia, Portugal y Grecia; fomentando con estos programas bilaterales la contribución a la creación de sólidas redes de colaboración.

Una plataforma útil y con voluntad de servicio que proponga un valioso apoyo a las líneas de acción de La Red, además de satisfacer los intereses de las/os gestoras/es asociadas/os a la entidad, brindándoles una oportunidad única de conocimiento de modelos de trabajo inspiradores y operacionales exitosos, con el deseo que se establezcan nuevas alianzas estratégicas y procesos de intercambio en beneficio de la internacionalización de las estructuras de producción y la creación cultural en nuestro país.

Una búsqueda en el desarrollo de programas e iniciativas bilaterales entre instituciones culturales que cree oportunidades de explorar nuevas perspectivas y enfoques de las artes escénicas, vivas y musicales, promoviendo la cooperación cultural y fortaleciendo lazos entre los países de nuestro entorno con situaciones

sociales similares, fomentando el diálogo intercultural y enriqueciendo la diversidad.

Un impulso en el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre los diferentes actores del ámbito escénico mediante la creación de programas y proyectos conjuntos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevas propuestas artísticas, la formación de artistas y profesionales de las artes escénicas, y la difusión de las producciones escénicas en diferentes contextos y escenarios.

Encuentro con el sector en el marco de MERCARTES 23

Objetivos estratégicos

- Brindar a los miembros de La Red la oportunidad de conocer con mayor grado de detalle y profundidad modelos y fórmulas de gestión en el campo de las artes en vivo que tengan un valor inspirador.
- Fomentar la presencia en MERCARTES de gestores y gestoras de espacios escénicos y festivales de otros países europeos, impulsando la internacionalización del sector de las artes escénicas y musicales de nuestro país y generando nuevas líneas de actividad, desarrollo o negocio en las que converjan el sector privado (creación, producción y distribución) y público (exhibición).

Objetivos secundarios

- Estimular el desarrollo de proyectos basados en cuestiones estratégicas en el marco de la actividad que desempeña La Red como principal estructura asociativa del sector público de exhibición (y que ya han formado parte de sus líneas de acción durante los últimos años):
 - Mediación, arte-educación y acción comunitaria, buscando fomentar la participación activa de la comunidad en actividades artísticas y culturales, promoviendo la educación y la sensibilización a través del arte.
 - Residencias artísticas y procesos de laboratorio e investigación escénica, con el objetivo brindar espacios de creación y experimentación a artistas y profesionales del sector, fomentando la innovación y la colaboración entre diferentes disciplinas.
 - Gestión de públicos y audiencias, buscando mejorar la relación entre los teatros y su público, desarrollando estrategias de comunicación y promoción que permitan atraer a nuevos espectadores y fidelizar a los ya existentes.
 - Inclusión y accesibilidad.
- Incentivar el futuro desarrollo de programas o iniciativas bilaterales entre instituciones culturales de España y los países invitados al proyecto 'Teatros del sur'.

- EQUIPO DE GESTIÓN: LA RED Y LA COMISIÓN INTERNACIONAL

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública es una asociación cultural sin ánimo de lucro constituida en febrero del año 2000, en convenio de Colaboración con el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), Ministerio de Educación Cultura y Deportes, cuya misión es impulsar el sector de las artes escénicas y de la música, haciéndolo más accesible a toda la población, trabajando en la consolidación de las estructuras públicas de exhibición y producción, garantizando una oferta escénica de calidad, plural y diversa. Un espacio de reflexión, impulsando la formación, la investigación y las nuevas tecnologías, para convertir los teatros en organizaciones eficaces, eficientes e innovadoras.

La Red ha establecido varias comisiones de trabajo para facilitar una comunicación ágil y estimular el desarrollo de intercambio de conocimiento e información sobre las aspiraciones de los agentes que intervienen en la creación, exhibición, distribución y comunicación, colaborando en la generación de ideas, proyectos y de políticas culturales que vertebran y mejoren el sector de las artes escénicas y de la música, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.

La Comisión Internacional es un grupo de trabajo formado por programadores y programadoras de espacios escénicos asociados, que ejerce la representación de los espacios, festivales y circuitos

españoles de titularidad pública en el extranjero. Su finalidad es la de ampliar la esfera de acción de La Red y sus asociados a territorios internacionales para el establecimiento de nuevas redes o proyectos, además de conocer propuestas artísticas relevantes y buenas prácticas en gestión y programación.

Comisión Internacional

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO COMISIÓN INTERNACIONAL

- **Marta Monfort:** Responsable de la Comisión. Directora/ programadora Teatro Principal Antzokia de Vitoria
- **Toni Tarrida:** Jefe de producción Mercat de les Flors
- **Grego Navarro:** Directora Teatro Gayarre de Pamplona
- **Irene Pardo:** Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Palacio de los Condes de Valdeparaíso
- **José Luis Rivero:** Director artístico Auditorio de Tenerife
- **Xosé Paulo Rodríguez:** Director Teatro Rosalía de Castro
- **María Valls:** Coordinación Comisión Internacional

- "Teatros del Sur" en MERCARTES

En el marco de MERCARTES, celebrado este año en el recinto ferial de Valladolid del 7 al 9 de noviembre, la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública ha concentrado a un grupo de agentes culturales a través del proyecto "Teatros del Sur". Este encuentro ha sido enfocado hacia instituciones y festivales de mediano y gran formato que incluyeran en su planificación programaciones multidisciplinares, abarcaran las artes del movimiento y las artes circenses y tuvieran capacidad de acoger espectáculos internacionales.

Antes de la llegada de la mencionada delegación internacional, María Valls, coordinadora de la Comisión Internacional de La Red, realizó una previa sesión de trabajo online para familiarizar a los/as participantes con el funcionamiento de Mercartes. Durante esta sesión, se les explicó detalladamente el cronograma del evento, así como la utilización de la aplicación telemática,

facilitada por el propio evento, para la solicitud y coordinación de las citas de negocios con los/as participantes inscritos/as. Estas citas individualizadas se realizaron fuera de las actividades generales programadas.

Desde la recepción de cada uno/a de los/as invitados/as, estos/as contaron con dos personas de referencia que los acompañó durante toda su estancia. María Valls y Jesús Mascarós, profesionales del sector con un amplio conocimiento de la escena nacional e internacional, han sido los orientadores en su ITINERARIO GUIADO. Esta interlocución les ha aproximado a la realidad del sector de nuestro país, poniendo en contacto a todas las entidades interesadas o susceptibles de posibles encuentros de negocio y/o cooperación. Una marcada figura facilitadora que ha brindado información y generado puentes de entendimiento entre los diferentes intervinientes.

ITINERARIOS PROGRAMADOS EN MERCARTES

A continuación se detallan las actividades programadas en MERCARTES durante la estancia de los/as invitados/as del proyecto “Teatros del Sur”.

Participación en la Asamblea General de La Red.

El martes 7 de noviembre, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid-LAVA, se llevó a cabo la tercera Asamblea General 2023 de La Red de Teatros y Auditorios. Durante este evento, además de informar a los/as asociados/as sobre el estado de los proyectos en los que se está trabajando y otros asuntos relacionados con el funcionamiento de La Red, se llevó a cabo la primera sesión del proyecto “Teatros del Sur”. Los/as asociados/as tuvieron la oportunidad de conocer e interesarse por los cuatro proyectos de diversa índole que fueron presentados por los/as invitados/as. (Estos cuatro proyectos se detallan en el punto 4.2.) La responsable de la Comisión Internacional de La Red, Marta Monfort, se encargó de conducir su presentación.

La Asamblea General fue un espacio de encuentro en el que se fomentó el intercambio de ideas y se fortaleció la colaboración entre los miembros de La Red. Permitió a los/as participantes explorar nuevas perspectivas y establecer conexiones en el ámbito cultural.

Marta Monfort presentando el proyecto a la Asamblea de La Red

Mesa de trabajo con la Comisión Internacional de La Red.

El miércoles 8 de noviembre, en el marco de MERCARTES, se organizó una mesa de trabajo con La Comisión Internacional de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. El objetivo principal de esta cita fue explorar acciones futuras que fomenten la movilidad de propuestas escénicas entre

los países e instituciones involucradas. Se proporcionó información sobre las diferencias, convergentes o divergentes, entre los sistemas de artes escénicas italianos, españoles, portugueses y griegos. Esta mesa de trabajo fue fundamental para entender cómo pueden interconectarse los diferentes sistemas e imaginar colaboraciones potenciales dentro de las diversas redes curatoriales, mejorando las oportunidades de distribución y colaboraciones internacionales a través de ideas innovadoras. Se establecieron lazos que apuntan vectores de cooperación e intercambio artístico. Se abrieron futuras colaboraciones, posibles y duraderas, que promoverán la creación de redes en un trabajo que permita la circulación de proyectos teatrales, dancísticos, circenses, musicales... entre los países vinculados al proyecto.

Momento de reuniones con la comisión internacional

Stand internacional: Concurrencia y citas de negocios con el sector.

Citas de negocios

El miércoles 8 de noviembre se volvieron a realizar las presentaciones de los proyectos participantes. El lugar fue el Stand Internacional, habilitado como punto de encuentro para los/as asistentes inscritos/as en la feria y la delegación internacional. Se proporcionó una planificación que brindaba la oportunidad de propiciar reuniones privadas de negocios, a través de la interacción con otros/as agentes culturales, artistas y profesionales. Estos encuentros entre particulares fueron propiciados tanto en el Stand destinado a albergar a los/as representantes internacionales, como en las presentaciones que tuvieron lugar en el resto de Stands de la feria. Otro de los encuentros programados en el Stand Internacional fue la participación en reuniones con algunos festivales asociados a La Red. Con este motivo y a través de estas citas se iniciaron diseños de futuras colaboraciones.

INVITADOS/AS Y PRESENTACIONES

“Teatros del Sur” EN MERCARTES

-Yannis Moschos, Director artístico del Teatro Nacional de Grecia (Atenas, Grecia)

El Teatro Nacional de Grecia, entre la tradición teatral y la contemporaneidad

Yannis Moschos nació en Salónica en 1971. Se doctoró en Estudios Teatrales por la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Aristóteles de Salónica en 2012. Es, asimismo, licenciado por la Escuela de Arte Dramático (1997). Desde 2002, ha dirigido y traducido varias obras griegas e internacionales y ha trabajado con el Teatro Nacional de Grecia, el Teatro Nacional del Norte de Grecia, el Festival Atenas-Epidauro, el Teatro de Arte Griego Karolos Koun, el Teatro Municipal del Pireo, la Compañía de Teatro Notos, Mikri Porta de Xenia Kalogeropoulou o el Escenario de Arte Experimental.

Ha impartido cursos de dirección, interpretación y arte dramático en universidades y escuelas de arte dramático (Escuela de Arte Dramático de la Universidad Aristóteles de Salónica, Departamento de Estudios Teatrales de la Universidad de Patras, Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional de Grecia, Escuela Municipal de Arte Dramático de Agia Varvara, Escuela de Arte Dramático del Taller de Teatro de Empros). Su área de interés académico es la historia teatral griega contemporánea y ha publicado diversos artículos e impartido conferencias. Desde 2021, es director artístico del Teatro Nacional de Grecia.

Teatro Nacional de Grecia

Tras más de 90 años de historia, el Teatro Nacional de Grecia, con sede en Atenas, ha logrado crear una poderosa tradición teatral, con un repertorio que aspira a una polifonía artística que promueve el diálogo entre tradición, presente y futuro.

En la actualidad, el Teatro Nacional cuenta con seis salas: en el Edificio Ziller (que acoge dos espacios), en el Teatro Rex (con tres salas) y en la Escuela de Atenas - Irene Papas (sala al aire libre). El NTG gestiona el Escenario Joven y el Escenario Experimental, al tiempo que gestiona escenarios centrales para enfoques clásicos y modernos de los clásicos, así como dramaturgias contemporáneas. La recuperación del drama griego antiguo sigue siendo un área de interés clave para el Teatro Nacional, en un esfuerzo por combinar el respeto a la tradición con las nuevas tendencias.

El NTG también gestiona la respetada Escuela de Arte Dramático NTG, fundada en 1930. En sus 80 años de historia, varios de sus egresados se han convertido en importantes actores del Teatro Nacional. Desde 2018-2019, la Escuela

de Arte Dramático se ha ampliado con la creación del Departamento de Dirección.

El NTG fue miembro de la Unión Europea de Teatros (2009-2021) y desde 2022 es miembro de la Convención Europea de Teatro y, recientemente, ha puesto en marcha un programa de residencias artísticas que tendrá continuidad en los próximos años.

<https://www.n-t.gr/en>

-Giovanni Trono y Anna Gesualdi, fundadores de la compañía Teatringestazione y comisarios artísticos de Altofest (International Contemporary Live Arts Fest)

Altofest, un festival en busca de una "ciudadanía poética"

Giovanni Trono y Anna Gesualdi son los comisarios artísticos de Altofest, así como los directores de Teatringestazione, una compañía multidisciplinar de investigación teatral y experimentación artística con sede en Nápoles. Durante más de quince años, han trabajado en la creación de dispositivos escénicos híbridos que

han mostrado en citas como Simultan Festival (Timișoara), Danae Festival (Milán), Periferico Festival (Módena) ConTempo (Lituania), International Culture Summit (Edimburgo); DMZ Research Lab and Open Forum (Seúl), Dance Interfaces (Tenerife), R. E.D. Residency Eina Danz (Eina, Oslo) o DAMS (Bolonia).

De 2006 a 2014, dirigieron un proyecto teatral en la prisión psiquiátrica estatal de Aversa. Un año después trabajaron con los reclusos de la prisión de Poggioreale. Como comisarios artísticos, han puesto en marcha proyectos Altofest - International Contemporary Live Arts Fest y sus ediciones ECoC; Radio Leib (desde 2021 - en curso), en colaboración con el Goethe Institut de Nápoles; Altofragile - Rassegna (2011 - 2013), en colaboración con PAN - Palazzo delle Arti di Napoli; In Linea d'Aria Festival (2021), producido por Fondazione Matera 2019; o Quando le sirene avevano le ali (2023), producido por Comune di Napoli.

Altofest (International Contemporary Live Arts Fest)

Altofest nació en Nápoles en 2011 concebido y comisariado por TeatrInGestAzione, bajo la dirección de Giovanni Gesualdi y Anna Trono y en diálogo con Loretta Mesiti como dramaturga. Tiene lugar anualmente en Nápoles y, desde 2018, tiene proyección internacional a través de diferentes ediciones especiales. Está impulsado por la participación de residentes locales, que acogen a artistas internacionales, cohabitando durante dos semanas, abriendo sus casas al público, convirtiendo los hogares en residencias artísticas y espacios de actuación, reimaginando la ciudad como un espacio para una comunidad heterogénea basada en el principio de Ciudadanía Poética, cuestionando la relación entre las prácticas artísticas y la vida cotidiana. De este modo, ciudadanos, artistas, académicos, profesionales de la cultura y público confluyen en Altofest.

Altofest estimula un nuevo sentido de la humanidad, fomentando la cooperación entre personas de diferentes orígenes y condiciones y creando una nueva comunidad híbrida y resistente. El planteamiento curatorial que define el "festival" parte de una meticulosa atención a la relación entre el artista y los ciudadanos que lo acogen, dejando que el potencial creativo de este encuentro se

extienda al sistema de relaciones en el que todos se mueven, infiltrándose a través de las distintas capas de la vida, dando lugar a una acción colectiva extendida por varios distritos de la ciudad. Altofest se aleja de la función de "producción" o "programación" de actuaciones y obras artísticas, atribuida habitualmente a los festivales, para convertirse en un espacio de socialidad experimental.

Fue premiado por la EFA (European Festival Association) con el EFFE AWARD 2017-18 entre las 715 candidaturas presentadas. En 2018 fue incluido como un modelo de buenas prácticas en el informe anual "Lo Sono Cultura 2018", editado por la Fundación Symbola. 2018. En 2018, Altofest salió por primera vez de las fronteras de Nápoles, inaugurando una serie de ediciones especiales encargadas por diferentes Capitales Europeas de la Cultura e Instituciones internacionales: Altofest Malta 2018 para la ECoC de La Valeta 2018; Altofest Matera-Basilicata 2019 para la ECoC de Matera 2019; y en 2022 una reedición para La Valeta, encargada por la Agencia Cultural de La Valeta.

-Caterina Guadagno, Responsable de proyectos internacionales de Mosaico Danza y ayudante de dirección de INTERPLAY, International Festival of Contemporary Dance and Performing Arts (Turín, Italia)

Interplay

El trabajo de Caterina Guadagno se centra en la performance, la

danza y el arte visual. Tras estudiar en el Royal College of Art de Londres, se ha interesado por los lenguajes contemporáneos que exploran la relación entre públicos y comunidades a través de medios artísticos. Después de colaborar en diferentes espacios artísticos independientes de Italia como comisaria de programas públicos, actualmente trabaja en el Festival INTERPLAY de Turín como ayudante de dirección, investigando las interconexiones entre cuerpo, danza y acción performativa. Es también responsable de proyectos internacionales de Mosaico Danza, una organización que, desde hace 30 años, trabaja en el campo de la danza contemporánea apoyando a artistas emergentes a través de diversos proyectos como el desarrollo de redes internacionales, residencias coreográficas o el festival INTERPLAY.

<https://www.mosaicodanza.it/>

El festival de danza contemporánea y emergente Interplay es uno de los más importantes de este campo en su país. Su programación se cita con el trabajo de coreógrafos emergentes en un valiente búsqueda coreográfica personal, donde la danza, la música, el vídeo y la palabra interactúan. Cada año se presenta lo mejor de la danza contemporánea con actuaciones en teatros y lugares urbanos y acoge varias compañías de todo el mundo. Está organizado por la Associazione Culturale Mosaico Danza.

-Pedro Penim, Director del Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa, Portugal)

Director, actor y dramaturgo (Lisboa, 1975), la trayectoria profesional de Pedro Penim se extiende también a la programación, las conferencias, la traducción y la enseñanza. Es licenciado en

Teatro por la Escola Superior de Teatro e Cinema y máster en Gestión Cultural por el ISCTE. En 1995 fundó el colectivo Teatro Praga, compañía emblemática de la escena portuguesa contemporánea, con la que ha estrenado más de 50 espectáculos y ganado

varios premios. En 2013 fundó el espacio cultural Rua das Gaivotas 6, en Lisboa, un proyecto esencial que acoge las creaciones de nuevos artistas al margen del mainstream. Como dramaturgo, ha escrito varios textos en portugués, inglés, francés, italiano y hebreo, entre los que destacan las obras *Doing It*, *Before*, *Tear Gas*, *Israel* o *Pais & Filhos*, su última creación, estrenada en el Teatro Municipal de São Luiz en 2021. Su obra *Before* inspiró el guion de la película de Jorge Jácome *Past Perfect*, que formó parte de la selección oficial de la Berlinale 2019. Fuera del Teatro de Praga, ha trabajado en diversos proyectos

internacionales con artistas y compañías de Bélgica, Reino Unido o Argentina. En 2021 fue nombrado Director Artístico del Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa, cargo que ocupa desde noviembre de ese año.

Teatro Nacional D. Maria II

El Teatro Nacional trabaja para asegurar la prestación de un servicio público en el ámbito de la actividad teatral, produciendo y presentando espectáculos según estándares de excelencia artística y técnica; dando a conocer su actividad entre audiencias heterogéneas; promoviendo la creación y producción de teatro en portugués y obras de referencia del repertorio universal; contribuyendo a mejorar el sistema de educación artística y formación profesional en el área teatral; y acogiendo espectáculos nacionales y extranjeros que permitan el desarrollo de nuevas estéticas teatrales.

<https://www.tndm.pt/pt/>

MERCARTES 2023

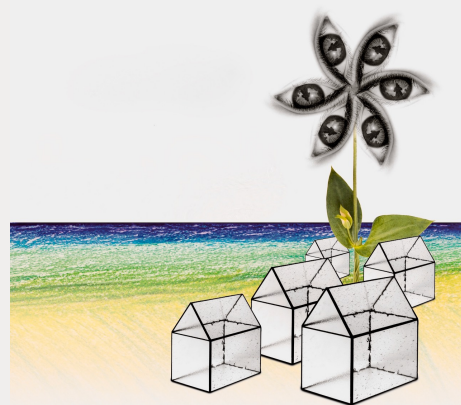

CONCLUSIONES

"Teatros del Sur" EN MERCARTES

"Teatros del Sur" en Mercartes 2023 estuvo marcado por un torbellino de actividades y compromisos dinamizadores de gran interés hacia una futura articulación y fortalecimiento del sector. Su acción ha estado enfocada en la construcción de andamiajes o incluso estructuras que facilitan canales de acercamiento, diálogo y entendimiento con voluntad de proyección y crecimiento compartido. Un diálogo horizontal y transversal que aúna esfuerzos y compromisos hacia un bien común e interdependiente desde posicionamientos autónomos de definidos perfiles identitarios.

"Teatros del Sur" demostró en Mercartes haber sido una plataforma inestimable para el intercambio de conocimiento y el diálogo, donde es posible imaginar un futuro en el que las artes escénicas sirvan como poderosas herramientas para la transformación. Se albergaron encuentros que proyectan intenciones para futuras colaboraciones, con el objetivo de compartir experiencias, involucrando a las comunidades locales a través de procesos artísticos. Se crearon valiosas sinergías altamente movilizadoras en pos del enriquecimiento del sector artístico, afirmándose y consolidándose como un entorno estimulante y productivo lleno de oportunidades. A través de la colaboración y participación de los/as representantes de los países invitados, se ha contribuido a impulsar la internacionalización de la cultura y las artes escénicas, ayudando a que los/as socios/as tengan la oportunidad de explorar nuevas perspectivas y enfoques en su campo de acción. Además, se amplía la posibilidad de promover encuentros con relación a todas las figuras del sector: compañías, artistas, distribuidores... Esta acción inclusiva se perfila con el objetivo de facilitar a los/as profesionales la oportunidad de conocer experiencias relevantes que puedan beneficiar su propio desempeño y promover el crecimiento de la industria cultural.

- JORNADAS ONLINE "TEATROS DEL SUR"

**JORNADAS ONLINE
21 Y 29 DE NOVIEMBRE**

Para dar la posibilidad de que un público más amplio y diverso pudiera conocer otras experiencias referentes y de interés, se propuso en el marco del proyecto "Teatros del Sur", el diseño de unas jornadas centradas en las residencias artísticas como un aspecto clave para el sector. Estas jornadas se llevaron a cabo en dos seminarios en formato online, coordinadas por la responsable de la Comisión Internacional de la Red, Marta Monfort en colaboración con la coordinadora de la Comisión, María Valls.

Con una participación abierta, estos seminarios han sido dirigidos tanto a las/os socias/os de la Red y a todos los agentes que conforman la cadena de valor del sector, como a los/as creadores/as emergentes que trabajan en formato de laboratorio o creaciones y poéticas más híbridas, reportando un beneficio para el desempeño de los diferentes perfiles profesionales convocados y reunidos a tal efecto.

Jornada I:

Residencias artísticas y apoyo a la creación. Presentación de proyectos

La primera de las jornadas, tuvo lugar el día 21 de noviembre. Fue destinada a los/as asociados/as de La Red y se dividió en dos partes muy diferenciadas. La primera consistió en una ponencia sobre la *Actualización del Informe Sobre Contratación Internacional*. La segunda se desarrolló como un encuentro que estuvo destinado a la presentación de Residencias Artísticas y el análisis y aproximación a algunos de los modelos que se desarrollan en los países intervinientes del proyecto. Se dio a conocer los distintos sistemas de Residencias Artísticas tratando de encontrar nuevas acciones que se sumaran a las sinergias ya existentes en las entidades asociadas a La Red. Todo esto al servicio de un diseño de acuerdos bilaterales o recíprocos que incentiven la movilidad de artistas, creadores/as y compañías bajo el paraguas y acompañamiento en la creación desde el sector público.

- **Chiara Organtini (Italia):** Directora de proyectos de Lavanderia a Vapore . Centro de Residencia para la Danza

Chiara Organtini es curadora, comisaria artística y creadora de proyectos culturales, desde intervenciones site specific a experimentos digitales u obras participativas que cuestionan los géneros tradicionales. Desde 2006 forma parte de indiscipline, una organización que apoya el arte como agente de cambio urbano: contribuyó al desarrollo de CAOS, Centro Arti Opificio Siri, un espacio multidisciplinar ubicado en una antigua fábrica de la ciudad postindustrial de Terni, y a la organización del festival internacional de artes escénicas de Terni. También formó parte de C.U.R.A., un centro de residencia para artistas, y participó en la plataforma europea

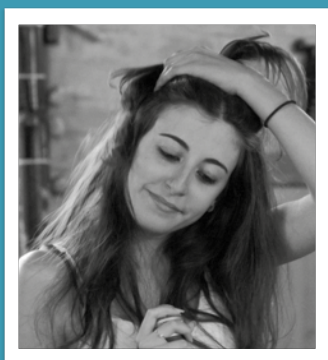
INSITU para la creación en el espacio público. En 2019 se unió al festival Santarcangelo, trabajando en BEPART Art Beyond Participation, un proyecto de cooperación europea a gran escala de que involucra a 10 organizaciones asociadas en Europa y el norte de África para investigar formas colaborativas de creación artística y la ética de la participación. Desde 2022 es directora de proyectos de Lavanderia a Vapore de Collegno (TO), Casa Europea de la Danza y Centro de Residencia de la Regione Piemonte gestionado por la Fondazione Piemontese del Vivo.

Lavanderia a Vapore - Centro di Residenza per la Danza (Collegno - Turín, Italia)

Lavanderia a Vapore es una casa de danza, un centro de investigación para la experimentación artística contemporánea y un laboratorio creativo. Se define como un espacio poroso y abierto que, a través de proyectos específicos, abre sus puertas a voces diversificadas y a un mapa colaboraciones intersectoriales. Se emplaza en los edificios que antes ocupaba la lavandería del antiguo asilo real Regio Manicomio de Collegno, en área metropolitana de Turín. Gracias a una gobernanza compartida que implica a varias y diversas organizaciones, practica modelos horizontales y una visión estratégica a escala europea para fomentar la movilidad, la recepción y el "cruce de fronteras" de artistas en residencias temporales. Su programa de actividades combina residencias, investigación y ateliers, además de presentaciones, y procesos participativos que implican a la sociedad. Debido a su identidad multifacética, es miembro de EDN European Dance House Network y ENCC European Network of Cultural Centres.

<https://www.lavanderiaavapore.eu/>

- **Christel Grillo (Italia):** Coordinadora de Network Anticorpi XL

Graduada en mediación lingüística intercultural, trabaja para la Asociación Cantieri Danza como secretaria de organización, colaborando en la organización anual de Ammutinamenti-Festival de Danza Urbana y de Autor, el Festival Nutrimenti per la Crescita, el festival ToDay ToDance y el proyecto CorpoGiochi. A partir de 2019, asume la coordinación organizativa de la Red Anticorpi XL y el programa de Vetrina della Giovane Danza d'autore para Cantieri Danza. En 2021 pasa a dirigir también los proyectos CollaborAction Kid y, desde 2022, Nuove Traiettorie. Desde 2020, formar parte del equipo curatorial de Ammutinamenti y Nuove Traiettorie.

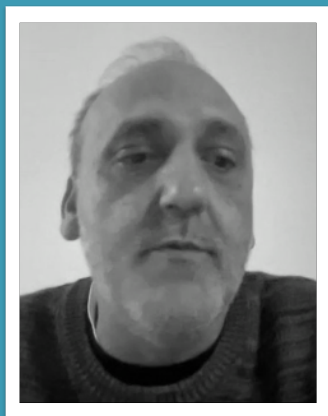
Network Anticorpi XL (Italia)

Creada en 2007 y dedicada al impulso de la danza y la creación coreográfica emergente, Network Anticorpi XL reúne 38 estructuras en 16 regiones y representa una de las prácticas más significativas de la escena italiana, un ejemplo en la promoción de una nueva generación de coreógrafos italianos. La red se sirve de los recursos que brinda cada socio bajo la coordinación de la Associazione Cantieri Danza. Los socios desempeñan un importante papel de exploradores en su propio territorio y suscriben directrices compartidas que incluyen diversos métodos de apoyo a los artistas, como seguir de cerca los procesos de creación, fomentar su movilidad y crear oportunidades para difundir el talento emergente. La red Anticorpi XL diseña programas como Nuove Traiettorie, un proyecto de formación dedicado a jóvenes autores; CollaborAction, que selecciona y apoya el proyecto coreográfico de un coreógrafo emergente a través de un premio económico y residencia; Prove d'Autore, que pone en diálogo a coreógrafos emergentes con compañías como el Balletto di Roma, Nuovo Balletto di Toscana, MMContemporary Dance Company y oDanceHaus; o ResiDance, un programa dirigido a proyectos de residencias creativas para la danza.

<https://www.networkdanzaxl.org>

- **Vasco Neves (Portugal):** Codirector de CITEMOR - Festival de Montemor-o-Velho

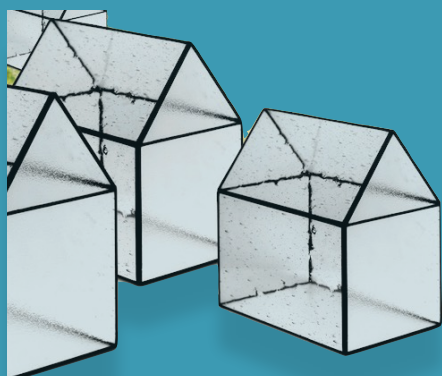
Citemor

Este festival propone un territorio para la investigación y creación escénica que abarca un amplio espectro de formas y poéticas artísticas, poniendo en diálogo diferentes prácticas y géneros, como el teatro, la danza, la performance, las artes visuales, proyectos site-specific o intervenciones en espacios patrimoniales, arquitectónicos o naturales.

El festival acoge un programa residencias creativas de donde proceden la mayor parte de las obras del festival. La activación de estos espacios marginales dentro de los canales dominantes de producción artística y cultural, sin renunciar al compromiso con las necesidades específicas de cada proyecto creativo, hace de Citemor un contexto de creación artística único.

<https://www.citemor.com/>

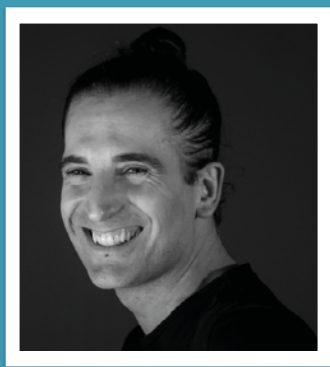
Jornada II:

Experiencias relacionadas con programas de apoyo a la creación artística y residencias en Grecia, Portugal e Italia.

En esta segunda jornada, dirigida a la totalidad del sector, se eligieron modelos de buenas prácticas sobre Residencias Artísticas en los citados países. Esta selección de modelos estuvo basada en perfiles que abarcaran la mayor cantidad de disciplinas artísticas con accesibilidad al sector de la producción de creadores/as emergentes de nuestro país. Este espacio estuvo abierto a todos/as los/as profesionales del sector de las Artes Escénicas teniendo como objeto divulgar experiencias relacionadas con programas de apoyo a la creación artística y residencias en Grecia, Portugal e Italia. Las iniciativas de referencia de estos/as representantes han sido seleccionadas por su singular interés y destacada aportación.

. Ponentes JORNADA II

Igor Urzelai (Italia): Codirector artístico de S'ALA Spazio per Artist (Sassari) y componente de la compañía de danza Igor x Moreno.

Igor Urzelai Hernando (Beasain - Euskadi, 1983) es un coreógrafo transnacional que se inspira en aquello que precede a la palabra con un particular enfoque en lo único que todos tenemos: el cuerpo. Desde el 2009 impulsa proyectos creativos en colaboración con Moreno Solinas bajo el nombre de "Igor x Moreno" (www.igorxmoreno.com), recibiendo varios premios y nominaciones como el Total Theatre Award y los National Dance Awards entre otros. Desde En el 2012 Igor y Moreno son artistas asociados a The Place (Londres).

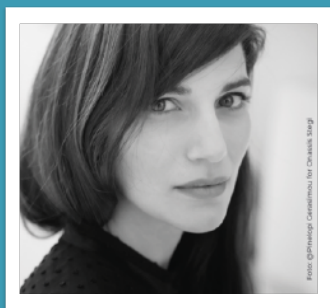
En el 2018 Igor y Moreno entran a formar parte de la dirección artística de "S'ALA - spazio per artistx" (www-s-ala.com). Continuando con la creación coreografica, trabajan junto a Anna Paola Della Chiesa, Margherita Elliot, Siria Bonu, Davide Pisano e Edoardo Robert Elliot para desarrollar un proyecto híbrido y auto-gestionado - un lugar de encuentro e intercambio entre la comunidad local y la comunidad artística internacional a través de la producción y la formación en el ámbito de las artes escénicas contemporáneas. El proyecto fluye y se transforma para responder a principios y necesidades según quien lo habita. Actualmente Igor colabora con British Council Italia como miembro del Cultural Advisory Board.

S'ALA (Italia)

S'ALA es un espacio dedicado a la formación y producción en el campo de las artes escénicas contemporáneas. Es un espacio físico ubicado en el centro de Sassari, y es un espacio de diálogo, en el que el arte, la sociabilidad y la política son interdependientes. S'ALA ofrece cursos y talleres de danza y teatro contemporáneos y organiza eventos: espectáculos, ensayos abiertos al público, jams de improvisación. S'ALA produce la compañía Igor x Moreno (www.igorxmoreno.com) y cuenta con un programa Artist Associat. S'ALA ofrece espacio para artistas_(locales, sardos e internacionales) para crear, pensar, desconectar y ponerse en contacto con otros artistas y con la comunidad local.

<https://www.s-ala.com/residenze>

- **Nefeli Myrodia (Grecia):** Responsable de Onassis Air - (Inter)national Artistic Research & Residency Program (Onassis Foundation. Atenas).

Nefeli Myrodia es la directora de Onassis AiR, el programa de becas y residencias artísticas de la Fundación Onassis. Trabaja como productora cultural en el desarrollo de proyectos que abarcan la performance, las artes visuales, los nuevos medios y el cine. Estudió Economía Internacional y Europea y completó su formación en Economía Política Internacional y Artes Digitales.

De septiembre de 2018 a septiembre de 2022, Myrodia fue productora creativa y dramaturga de programas de Onassis AiR. Fue directora de producción en Atenas del programa internacional de artistas en residencia Sound Development City (2015) y productora en Grecia del festival interdisciplinar suizo Culturescapes (2017). Ha trabajado como coordinadora de programas de la Bienal de Atenas (2015-16) y fue coordinadora de relaciones internacionales del programa artístico de la Oficina de Candidatura de Kalamata:21 ECoC (2016). Asimismo, fue directora de eventos paralelos y comisaria de la plataforma de actuaciones de Hellas Filmbox Berlín (2017-18). Su experiencia profesional anterior está ligada al ámbito del teatro, donde trabajó de 2010 a 2016 en dramaturgia, dirección, producción, investigación y asistencia de dirección para producciones internacionales (en colaboración con Rimini Protokoll, Poka-Yio, Armin Kerber, Michael Marmarinos, Stathis Livathinos).

Onassis Air - (Inter)national Artistic Research & Residency Program

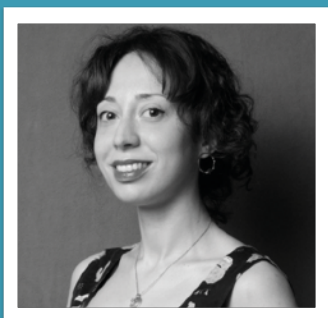
Onassis AiR es un programa internacional de residencias de investigación artística con sede en Atenas (Grecia). Fundado sobre los principios de aprender y hacer con otros, Onassis AiR basa su misión en apoyar el proceso artístico ofreciendo espacio y tiempo a profesionales de las artes de diversos orígenes y disciplinas para profundizar en sus prácticas sin la obligación de presentar una obra o proyecto final. Desde que abrió sus puertas en septiembre de 2019, ha experimentado con varios formatos de pensar y practicar -desde programas de investigación individuales hasta el fomento de un estudio de investigación colectivo temático-, adaptando sus líneas de acción y trabajo en función de las necesidades de una creciente comunidad de creadores y creadores.

A partir de septiembre de 2022, Onassis AiR se embarcó en un nuevo capítulo, que ahora abarca a todos y cada uno de los creadores que forman el ecosistema artístico de la Fundación Onassis. A los becarios de Onassis AiR, que son seleccionados para participar en este programa de residencia

a través de una serie de convocatorias abiertas, se unen artistas a los que se les ha encargado que continúen sus viajes de investigación y desarrollen nuevos trabajos. La Fundación Onassis invierte en las personas, en las relaciones humanas, en el proceso, en las perspectivas no convencionales y en el potencial liberado por un conjunto diverso de personas: mentes curiosas con ideas que invitan a la reflexión reunidas en un encuentro inesperado para suscitar el debate y la investigación.

<https://www.onassis.org/el/initiatives/onassis-air>

- **Greta Pieropan (Italia):** Responsable de comunicación y relaciones externas de Comune di Bassano del Grappa / Operaestate Festival Veneto (Bassano del Grappa).

Greta Pieropan es licenciada en Filología Moderna y Estudios Literarios, con especialización en periodismo y artes en vivo. Sus líneas de investigación abarcan la dramaturgia de la danza como herramienta para el proceso creativo y para desarrollar un intercambio positivo con las ecologías locales e internacionales. Actualmente es responsable de comunicación del proyecto europeo Dance Well, dramaturga de danza y responsable de comunicación digital del festival CSC dancehouse/ Operaestate de Bassano del Grappa, socia de Aerowaves y redactora de Springback Magazine.

Comune di Bassano del Grappa

El Municipio de Bassano del Grappa, con su CSC Centro per la Scena Contemporanea/Casa della Danza, está comprometido con la promoción y el desarrollo de la cultura de la danza, las artes en vivo y los lenguajes contemporáneos internacionales. Apoyado por MIBACT, por los programas Creative Europe, Erasmus+ y Europe for Citizens de la Unión Europea, se percibe cada vez más en la escena internacional de la danza como un punto de referencia para Italia. Es miembro de la European Dancehouse Network y de Aerowaves, en constante diálogo y en colaboración con más de sesenta organizaciones de danza activas en treinta y cuatro países de la Europa geográfica. También forma parte de la red Anticorpi XL: la primera red italiana dedicada a apoyar a los artistas emergentes, que involucra a 37 operadores de 15 regiones y desarrolla proyectos de movilidad e investigación artística.

En los últimos años ha emprendido colaboraciones y diálogos en Asia, y colabora con muchos socios europeos y no europeos. Desde 2006, el Municipio de Bassano del Grappa-Operaestate/CSC Department ha ganado 22 proyectos en licitaciones europeas, un verdadero récord nacional de cooperación internacional. Comprometido en numerosos proyectos de cooperación internacional dedicados al desarrollo profesional de artistas y operadores, a la experimentación y la innovación, a la comunicación de lenguajes contemporáneos, contribuye al desarrollo artístico de coreógrafos y bailarines y a la difusión y afirmación de sus obras en varios continentes. La Casa della Danza participa activamente en la comisión de nuevas creaciones y en la producción y coproducción nacional e internacional, ofreciendo más de 35 residencias cada año a artistas de danza italianos e internacionales, apoyando procesos creativos y fomentando oportunidades para el diálogo, el encuentro y el intercambio entre coreógrafos y con el público. Desde 2018, el programa de residencia cuenta con el apoyo de la Región de Veneto y el MIBAC. El CSC también dialoga con numerosos médicos, científicos, universidades, artistas y centros implicados en investigar el impacto que la danza puede tener en la vida de las personas, gracias a la experiencia desarrollada con Dance Well-movement research for Parkinson. Una práctica de danza en museos y espacios

artísticos, inicialmente dirigida a personas con Parkinson, que ofrece a cientos de personas la oportunidad de bailar gratis, cada semana, y sentirse incluidas e involucradas en la vida cultural de los territorios a los que pertenecen

<https://www.operaestate.it/it/>

- **Rodrigo Francisco (Portugal):** Director artístico del Festival Internacional de Teatro de Almada y de la Companhia de Teatro de Almada (Almada).

Rodrigo Francisco es director Artístico del Teatro Municipal Joaquim Benite de Almada y director del Festival de Almada. Junto con la compañía de teatro permanente, la Companhia de Teatro de Almada -que incluye a los actores Teresa Gafeira, Miguel Martins, João Farraia y Pedro Walter- es responsable del diseño del programa del festival.

Festival Internacional de Teatro de Almada

El Festival de Almada celebró su primera edición en 1984 en el Beco dos Tanoeiros, con actuaciones de grupos de aficionados del municipio dirigidas por miembros de la Compañía de Teatro de Almada. El impacto de esta primera cita motivó que en los años siguientes el centro histórico de la ciudad se transformase durante la primera quincena de julio en un auténtico escenario al aire libre: primero en el Pátio Prior do Crato, y después en el Largo da Boca do Vento y en la Casa da Cerca. En su segunda edición, el Festival contó ya con la participación de compañías como el Teatro Nacional D. Maria II, el Teatro Experimental de Cascais, el CENDREV, Seiva Trupe y A Barraca, además del propio CTA.

Desde entonces e ininterrumpidamente, el Festival de Almada está considerado como uno de los más destacados eventos internacionales de las artes en vivo de Portugal. En la década de 1990, se instaló el Palco Grande en la Escuela D. António da Costa, un espacio que se ha convertido en el corazón de este festival de teatro al aire libre. Aquí se instalan las exposiciones que rinden homenaje a personalidades del teatro portugués, así como un escenario para conciertos musicales gratuitos y una terraza para la restauración, donde se celebran encuentros diarios entre el público y los creadores que visitan Almada. Con el cambio de milenio, el Festival se extendió a la ciudad de Lisboa y, a lo largo de varias ediciones, se presentaron espectáculos en los principales teatros de la capital, pero también en pequeñas salas. Actualmente, colabora con el Centro Cultural de Belém y el Teatro Nacional D. Maria II.

En este tiempo, el Festival ha mostrado los trabajos artísticos de creadores como Robert Wilson, Peter Stein, Peter Brook, Benno Besson, Patrice Chéreau, Luca Ronconi, Alain Olivier, Christoph Marthaler, Claude Régy, Josef Nadj, Matthias Langhoff, Katie Mitchel, Bernard Sobel y Thomas Ostermeier. Además de las representaciones que integran su programación, Almada propone cada edición espacios de diálogo, debate y reflexión.

<https://festival.ctalmada.pt/>

REFORMULAR UN
PRESENTE COLECTIVO

TEATROS DEL SUR

UNA MIRADA A LA GESTIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS
EN PORTUGAL, GRECIA E ITALIA

Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Financiado por
la Unión Europea