LABORATORIO TRAVESIA-CIRCO

INTRO
1A SESIÓN: EMERGENCIA
2A SESIÓN: TRANSICIÓN
3A SESIÓN: PROSPECCIÓN
CONCLUSIÓN

El **Laboratorio Travesía-Pirineos de Circo** se ideó como parte de un **proceso reflexivo conjunto** para aportar ideas y soluciones al proyecto europeo del mismo nombre desde la realidad del sector. Los objetivos principales incluían el diálogo abierto sobre las realidades individuales y grupales, la búsqueda de alternativas y su traslación al contexto de un proyecto que ya está en marcha.

El grupo de personas que configuraron este equipo de trabajo estaba formado por 14 profesionales del circo en diferentes estados de su carrera, expertos de otros campos y sectores, el socio de la ciudad de Bilbao, otra trabajadora del Ayuntamiento de Bilbao y la persona que coordinaba y moderaba el Laboratorio.
Los temas y metodologías estuvieron planteados por esta persona, pero la participación y aportes de las personas participantes fueron muy satisfactorios. Las mesas de trabajo y debate incluyeron siempre la presencia de "un diferente", alguien que no trabaja en el circo y por lo tanto, una mirada fresca que ponía cosas en cuestión.

Esta es la memoria de lo planteado y debatido en estos tres días intensos. Recoge una mirada general y comentarios específicos que ejemplifican el sentir del grupo. Finaliza con feedback específico sobre las acciones del proyecto y una breve conclusión-diagnóstico.

1A SESION-EMERGENCIA

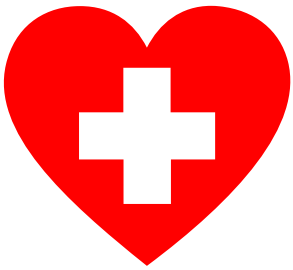
En la sesión del lunes 29 de junio se habló de **emergencia.** Ante el diagnóstico genérico inicial de que el sector del circo de Euskadi está "en crisis" y siguiendo un símil médico, se planteó a debate por mesas si el COVID-19 había supuesto un accidente aislado (impredecible, puntual) o si las compañías partían de una situación poco-sana anteriormente que se había visto agravada por esta circunstancia excepcional.
El sector acordó unánimemente que el COVID había sido un agravante en una situación anterior deficiente. Las y los artistas del circo se reconocían con pocos medios, poca estructura- la EZE es una asociación sectorial joven que está aún en fase real de implementación-, y con mucho por mejorar dentro de sus propias compañías. Por otro lado, las empresas proveedoras (como Txamuskina, de regiduría y producción de eventos, y Ozenki, de alquiler de equipos técnicos) sí parecían tener una situación anterior mejor, pero no por ello más estructurada o reconocida. Es por eso que ante la emergencia sanitaria y la subsecuente pérdida de ingresos, su gremio (el técnico) quedó fuera de las líneas de ayudas planteadas por el mismísimo Ministerio de Cultura.

Una vez detectado que además de las consecuencias del COVID, el sector ya tenía cierta precariedad anterior, **se debatió qué tipo de ayuda/intervención creían necesitar.** A grandes rasgos se les consultó si creían que debía ser ayuda puntual (entendiendo esta coyuntura como concreta en el tiempo) o debía ser más estructural (al origen del problema endémico, conllevando cierto cambio de hábitos "saludables").
En este punto, las opiniones recogidas en las dinámicas eran más variadas. Si bien para algunos, con mayor trayectoria creando y produciendo, **el principal recurso debería ser el económico viniendo de la institución** (la más mencionada era Gobierno Vasco ya que en nuestro territorio es la encargada de apoyar la creación escénica) y lo deseaban como una constante desde este momento en adelante; para otras y otros, **lo que sería de ayuda está más relacionado con las maneras, los tiempos y los recursos intangibles**.
Quizá esta opción se concentraba en las compañías más jóvenes, que **apuntaban más a la falta de contextos** (centros de creación, fortalecimiento de una red propia, formación de calidad en la zona...) que a lo financiero de per se. Y por último, algunas compañías y sobre todo los proveedores, apostaban **por incentivar la compra**; a su juicio, una vuelta a la actividad a unos límites de compra como los anteriores al COVID sí podían re-equilibrar la emergencia actual. Es decir, deseaban una "vuelta a la normalidad" sin buscar grandes cambios.

La última pregunta de esta sección de reflexión fue sobre **si esta situación, este "mal" era individual o grupal**, a lo que la mayoría contestó que pese a que era personal, era una situación compartida por todo el sector, con sutiles diferencias.
Para acabar esta parte se realizó **un mapeado de agentes en el territorio de Euskal Herria** marcando compañías, festivales y programaciones y otra tipología de agentes.

Por último, en este primer día, y tras contar con la introducción sobre medición e impacto de Álvaro Fierro de Cultumetría, **pasamos a listar esos "recursos-medicinas"** un poco más. Las propuestas iban desde **contar con asesoría o mentoring** a través de una persona o servicio, a insistir en la necesidad de **obtener recursos financieros** para el circo en general, a **fortalecer la red** e intercambio entre los allí presentes, pasando por la idoneidad de **contar con un espacio propio común** donde reunirse y crear.*
(*El grupo tenía una opinión muy sesgada sobre el papel de Zirkozaurre, fábrica de creación del circo situada en Bilbao como aglutinador del sector. Si bien algunas personas no tenían problema u opinión negativa, un grupo pequeño pero líder sí afirmaba con contundencia que no les representaba y que por lo tanto era necesario crear otro de gestión compartida.)

Respecto a la sesión **con Cultumetría, se nos consultó qué cosas querríamos saber de nuestro trabajo,** entorno, trabajo, y cómo pensábamos qué podíamos medirlo o averiguarlo. Fue una primera parte del trabajo que se seguiría el miércoles 1.



2A SESION-TRANSICION

El martes 30 de junio reflexionamos sobre el momento actual de manera un poco más precisa, viendo **en qué situación nos encontrábamos**, cómo relacionarnos con este entorno, hacia dónde imáginabamos que irían las circunstancias que nos acompañaban y cómo prepararnos para ese "viaje".
En primer lugar, para afinar la mirada, se compartió la definición de la Fluxonomía 4D, que entiende los recursos en cuatro dimensiones (espaciales, financieros, sociales e intangibles). De esta manera, el siguiente debate y diálogo fue ampliado para no sólo tener en cuenta lo económico en sentido financiero.
En segundo lugar, de nuevo por grupos con "diferentes", tuvimos una reflexión compartida siguiendo un símil en esta ocasión de "ruta". Partiendo del verano 2020, tratamos de decidir qué meteríamos en esa mochila que debía llevarnos hasta otoño 2020, en cuanto a recursos materiales, saberes, personas y espacios.
En cuanto a los recursos, se propusieron recursos digitales, capacidades como la versatilidad o la convicción, se habló de subvenciones para re-adaptar espectáculos pre-existentes o de impresos administrativos "bien rellenados".
En cuanto a los saberes, se discutió largo y tendido sobre la necesidad de conocer bien los protocolos COVID tanto por parte de las compañías como de los festivales o programadores/as, de estudios de recepción de públicos en esta fase de transición, de la necesidad de estrategias a medio plazo, etc.
En cuanto a las personas, se habló de la importancia de contar con una red de afines, de tener asesoramiento complejo y útil, de potenciar un grupo de mediadores que saquen el arte del contexto de la exhibición y de transformar los ambientes de trabajo actuales.
Y por último **en cuanto a los espacios,** se propuso de nuevo la necesidad de una casa común, se describieron esos espacios necesarios como seguros, inclusivos, conciliadores, adaptables y más concretamente para los espacios de actuación se pidió tan sólo que fueran lisos y sin inclinación.

En una segunda mirada más profunda a la realidad de este verano, la mayor parte de los participantes describió este momento como un "no lugar", un espacio de paso, en el que la mayor parte de agentes están en shock, donde la voluntad principal es que pase, y donde alrededor de un 30% de las personas confesaban que lo único que querían era detenerse, esperar, y meditar sobre cómo seguir cuando eso sea posible.

Visto esto, **Pedro Ormazabal pasó a describirnos las actividades incluidas en el proyecto Travesía-Pirineos de Circo** presentado. En él habían distintas líneas de acciones, algunas más centradas en el apoyo a la creación, otras en la formación o el acompañamiento, en la necesidad de detectar el impacto de proyectos anteriores, etc. Ante la posibilidad de proponer como sector modificaciones o alternativas, **lo primero que se detectó es cierto miedo** a "pensar fuera de caja", es decir, había ciertas reticencias a proponer desde otro lugar.

Por ese motivo, se planteó la dinámica "Des-miedator" de la guía SosteVIDAbilidad de Colaborabora y la Quinta Ola. Así, por grupos, confesamos nuestros miedos y los colocamos en grupos en función de si eran individuales o grupales.
En los miedos individuales destacaban el no saber gestionar la incertidumbre, a las decisiones de última hora, a perder lo construido a nivel comunitario, a no trabajar, a acostumbrarse "a la limosna", a no saber si "gustas", a que los espectáculos pierdan su momento, a fracasar.
En los medios colectivos aparecían cuestiones más genéricas como la deshuminización de la sociedad, a que se nos deje caer como sector-que gran parte desaparezca, que el público se aleje de la cultura, a no tener diversificación o alternativa, o miedo al mal uso de internet.

En resumen, el sector ve que el momento actual le es hostil, hay quien se empodera para proponer y participar en redes intentando sostener desde lo precario, pero para realmente innovar en propuestas y soluciones hay bastantes miedos a tratar.

3A SESION-PROSPECCION DE FUTURO

En la última sesión del 1 de julio, se pretendió empoderar a las personas participantes **para poder imaginar y luego diseñar un futuro semi-utópico que queramos habitar.** Para ello, se comenzó por describir cómo era era futuro deseado y describirlo.

Al contestar sobre cómo es ese paisaje, contestaron que es más profesional, hay una mayor conciencia, es más adaptable, más verde; cuenta con un estatuto del artista, hay programación en todos los pueblos, la cultura es un bien de primera necesidad, etc.

Al consultarles cómo son las relaciones en ese futuro utópico, las mesas contestaron que son más colaborativas, más horizontales, no se busca la competencia y se usa la imagen de la colmena potenciando una bidireccionalidad entre artista y público, el artista está integrado en la sociedad, así como una relación fluida con programadores.

Cuando se les pregunta **dónde quieren estar,** contestan que desean pasar de militantes a legitimados, reconocidas por los demás, con condiciones de trabajo dignas; desean también estar más formados y formadas y aspiran a pertenecer a estructuras donde el artista es puro artista y hay otras personas haciendo otras funciones.

Si la consulta es sobre cómo quieren vivir, a la esperada "dignidad" se les suma el equilibrio entre profesión y vida, con tranquilidad, con más posibilidades y potencialidades y, en cuestiones más concretas, con espacios urbanos preparados para actividades efímeras, con aparatos para entrenar, con públicos cercanos. **Al preguntar quién lo paga**, quién es el comprador, contestan que tiene un perfil variado, y que desean que ese circo se sostenga colectivamente, de manera escalada en función de los ingresos.

Y ante la última pregunta de **dónde está el circo en esa utopía** contestan que como el resto de artes escénicas, en todos los ámbitos de la sociedad (en exhibición, educación, en salud y servicios sociales), y lo resumen como "en el interior de cada persona".

Este último día, **retomamos con Álvaro de Cultumetría** esta pequeña introducción a los indicadores. Por grupos se nos pide que respondamos a diferentes cuestiones como ¿Qué aportamos al sector cultural general? ¿qué aportamos a otros sectores la economía? ¿a la administración? ¿a la ciudadanía? ¿a nosotras mismas? Para posteriormente agrupar todos esos elementos que creemos aportar en aquellos de corte más económico y otros de corte más social o intangible. Una vez agrupados, se nos pide que los coloquemos en una matriz donde contestamos sobre la temporalidad de ese dato (a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo), sobre su viabilidad y sobre la técnica que pensamos podemos usar para medirlo.

Aunque algunos de los elementos que salieron de las primeras preguntas son complejos de medir, sí es cierto que **la mayoría son susceptibles de ser recogidos en tablas a través de consultas simples**, y otros ya están recogidos en otras consultas y podemos recurrir a ellos para contextualizar nuestro sector.

Por último, hicimos **un ejercicio de aterrizar la utopía en el proyecto que nos aglutina que es Travesía-Pirineos de Circo.** Nos separamos por grupos de acciones con la actividad como se nos describió y tratamos de proponer alternativas o mejoras desde la perspectiva del circo de Euskadi de hoy.

En el grupo que desgranó las **ayudas a la creación** propusieron:
-en un primer momento aumentar la presencia de compañías vascas y que éstas fueran nuevas-que no hayan sido apoyadas antes-
-luego, eliminar las categorías entre búsqueda, emergente y consolidado y repartir el dinero de manera progresiva y por %.
-que la primera selección (una vez segmentado por territorios) fuera anónima y luego se conocieran los nombres de quién estaba detrás de cada propuesta

En el grupo que reflexionó **sobre el evento del hackathon,** se propuso:
-que la selección de los otros perfiles (profesionales, no programadores ni artistas) se realizase por un formulario de petición de cada artista, de manera que se buscara los perfiles necesarios en función de los proyectos y no al revés.
-que se ampliara la invitación a compañías seleccionadas y a otras que pudieran ver interesante participar
-que se hicieran muestras de trabajos en proceso durante los 3 días, pero que se tuviera en cuenta la fragilidad de la propuesta a presentar. Que no se entienda como feria lo que está en proceso y que los cómos de la exhibición sean empáticos.

En el grupo que revisó **el apadrinamiento** se planteó lo siguiente:
-que para que una compañía apadrine a otra debe haber una combinación de intereses y por lo tanto ambas deberían rellenar un formulario que provoque ese "match"
-que se contemple que hay 2 tipos de apadrinamientos, los que son una guía para los primeros trabajos de una persona creadora y los que requieren cierto expertise para compañías que ya tienen recorrido.
-que el tiempo debe ser extendido para funcionar, pudiendo durar hasta 18 meses y contener 5 citas/hitos.

Hubo un grupo que **re-formuló la formación del proyecto,** que propuso:
-que haya formación en producción y mediación (teórica primero y práctica después)
-que haya formación intensiva de producción técnica (y se incorporen otros perfiles no artísticos)
-que se organicen laboratorios transversales
-que sería conveniente formarnos en legislación básica de circo y que ésta podría ser online, subdividida en diferentes unidades de descarga.
Por último, **retomando el estudio de impacto planteado,** un grupo trabajó sobre los indicadores y propuso lo siguiente:
-estudiar los recursos financieros recibidos los pasados años y la evolución del sector de manera segmentada y comparada con otras disciplinas.
-estudiar (para potenciar) la presencia del circo en otras áreas como educación, etc, y compararla.

En las dos últimas horas de la sesión, Susana Pallarés por video-conferencia se entrevistó a modo individual con los participantes y recogió una valoración grabada.

CONCLUSION

El laboratorio **fue útil para provocar el encuentro entre un sector pequeño pero polarizado,** con personas que cuentan con un recorrido de unos 10 años frente a personas que apenas llevan dos años creando y produciendo en Euskadi. Fue productivo a la hora de **compartir ideas y detectar necesidades comunes,** pero no estuvo exento de **quejas sistémicas** contra la falta de apoyo de la institución o la precariedad del mercado que en ocasiones entorpecían el diálogo.
Ante las dinámicas que les exigían auto-responsabilidad hubo reticiencias marcadas a ser precisos, a contraer compromisos específicos y a admitir su capacidad de agencia.

El sector desea más apoyos, más red y más legislación, pero pocas personas dedican tiempo y energía a construir esa red o a estandarizar el cumplimiento de las normas desde la práctica. Es un grupo de creadoras/es, compañías y proveedores que no recibe pocos o ningún fondo de la institución público de manera directa, pero sí han contado con bastante capacidad de venta los últimos años. **Al decaer la venta de actuaciones, su necesaria transición hacia otros modelos económicos hará necesario que otros perfiles profesionales les asistan o acompañen.**
Este laboratorio ha pretendido poner el foco en esa innovación necesaria para tiempos de crisis y oportunidades, **ha servido para plantear preguntas pero la capacidad de respuesta y de pro-acción ha sido escasa.**
El proyecto Travesía-Pirineos de Circo debe recoger pues este sentir genérico, y tratar de ser sensible ante este estado de emergencia e incertidumbre, pero también debe usar su carácter transfronterizo y de temporalidad media para activar cambios que ejecute el mismo sector, potenciar su agencia y responsabilidad, empoderar pero no "apadrinar" en sentido jerárquico.