

Convocatoria de comunicaciones

II Jornadas de investigación en teatro independiente: independencia artística y modelos de creación en la escena actual

Barcelona, 21 y 22 de marzo de 2019
Institut del Teatre / Festival MUTIS

El **Festival MUTIS** de teatro independiente y nueva creación es una muestra participativa celebrada en Barcelona anualmente desde 2010. La iniciativa acoge diferentes actividades relacionadas con las artes escénicas tanto de grupos de teatro universitarios como de creaciones emergentes. En su décima edición, se presenta como un encuentro consolidado en el área metropolitana, que no sólo reivindica el espacio universitario como lugar de encuentro, propuesta y debate, sino que promueve actividades en los diferentes barrios de la ciudad. Cada espectador construye su mapa de MUTIS, el itinerario que le llevará por las diferentes representaciones y actividades aledañas.

En el año 2017, en su IX edición, el festival comprendió que debía abrir un espacio específico de reflexión teórica afín a la filosofía y problemáticas de los grupos que acoge. De esta forma surgen -tras años de mesas redondas puntuales dentro del festival- las *I Jornadas de investigación en teatro independiente* como lugar de debate entre el ámbito académico y la práctica escénica, con el fin de generar diálogos que enriquezcan tanto a los investigadores en la materia como a los propios artistas, cuya creación se despierte con los interrogantes generados. Desde la organización, buscamos este año no solo repetir esta actividad, sino consolidarla y ampliar las posibilidades de la misma, seguros de los beneficios que este diálogo genera. De esta forma, el 21 y 22 de marzo de 2019, a tenor de la X Edición del festival MUTIS, se celebrará en el **Institut del Teatre de Barcelona**, el enclave idóneo para el fin propuesto, las **II Jornadas de Investigación en teatro independiente**.

Recuperando una declaración de intenciones: teatro independiente hoy

Las jornadas nacen, en su propia definición, como un espacio de debate y reflexión. Acuñamos para las mismas el concepto de «teatro independiente», conscientes de la problemática que el mismo presenta. Históricamente, en el ámbito geográfico peninsular, el concepto de teatro independiente designó a una serie de grupos que realizaron su proyecto artístico entre 1962 y 1980, tal y como se apuntan en el proyecto de investigación *El teatro independiente en España* (2015). En su definición sobre este concepto, constatan:

Los grupos del teatro independiente en España, vinculados entre sí por su frontal rechazo al franquismo y por su cercanía a la escena alternativa internacional, renovaron la escena desde la cultura popular, las aulas universitarias, los circuitos alternativos y la itinerancia como forma de representación. Este fue un teatro audaz que incorporó lenguajes escénicos contemporáneos y sumó nuevos públicos¹.

Si bien en España este concepto se ha ceñido habitualmente solo a un período histórico, en otros países ha referido tanto una categoría contextual (en unas coordenadas espaciotemporales) como a una concepción más amplia que enlaza con las diferentes fórmulas de creación y producción de espectáculos. A modo de ejemplo, en la escena hispanoamericana, tomando como paradigma el ámbito argentino, el teatro independiente designa históricamente una concepción artística que se desarrolló entre 1930 y 1965 y que tiene como estandarte el Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta. No obstante, hoy en día continúa utilizándose el concepto de «teatro independiente» en referencia a aquellas creaciones artísticas que se caracterizan por su mayor libertad creativa, su independencia de la mercadotecnia, su carácter incisivo y su bandera del compromiso artístico y ético; esta realidad mantiene a estos grupos o proyectos artísticos, en muchas ocasiones, al margen, en lo periférico, alejado de las grandes producciones de los teatros comerciales o los presupuestos de los teatros oficiales. Se construye, por tanto, como una filosofía que toma la independencia creativa como estandarte y que, a su vez, convive, dialoga y se intercambia con otras concepciones artísticas y empresariales. En palabras de Jorge Dubatti, el teatro independiente se entendería, en extensión diacrónica, como «un concepto cada vez más abierto, menos dogmático y restrictivo, menos beligerante de lo “independiente”, que no desaparece, sino que persiste y continúa transformando»².

A partir de estas consideraciones, a través de estas jornadas de investigación queremos retomar el concepto de «teatro independiente», pues consideramos que, en su apertura como concepto más allá de su referencia histórica, continúa explicitando con nitidez un campo de creación determinado, vigente y pulsante. Se trata de una independencia variable y multiforme, que difiere en cada creador, que se posiciona desde lo artístico a lo empresarial. Dicha autonomía afecta a una dramaturgia comprometida, que elige un teatro incisivo frente al mero divertimento. La independencia se ubica en nuevas formas de organización y creación en los grupos de trabajo, en un replanteamiento de las jerarquías tradicionales o en nuevas búsquedas de expresión emergentes. Esta emancipación artística (a veces elegida, otras impuesta o inevitable), incide en los presupuestos escasos para la producción o de ayudas públicas, pero confiere una búsqueda desde el teatro a la expresión propia y libre. La independencia puede ser temporal y determinada a un proyecto o constante en el tiempo; fluctúa entre los artistas y espacios e incide, sobre todo, en el compromiso por la creación por encima de otras leyes productivas.

---

¹ El proyecto fue llevado a cabo por diversas instituciones, el Centro de Documentación Teatral (INAEM), el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, el Institut del Teatre (Diputació de Barcelona) y el Museo Nacional del Teatro (INAEM). Todo el proyecto puede hallarse en la siguiente página web: <http://teatro-independiente.mcu.es/presentacion/>.

² Dubatti, Jorge. 2012. *Cien años de teatro argentino*. Buenos Aires: Editorial Biblos. P. 141.

Objetivos y proyecto

Las *II Jornadas de Investigación en Teatro Independiente* nacen de la abstracción y buscan la concreción: ¿Qué fue el teatro independiente histórico? ¿Qué comparten las formas pasadas con el tiempo presente? ¿Por qué han proliferado las estructuras del teatro independiente en el teatro contemporáneo (muchas veces llamado *teatro off*, *teatro under*, teatro emergente, microescena...)? ¿Qué define al teatro independiente hoy? ¿Qué expresiones utiliza? ¿Existen otros términos para referirnos a esta realidad creativa? ¿Cómo se concretiza esta filosofía artística en la dramaturgia, la danza, el teatro corporal, la ópera...? Buscamos, de esta forma, teorizar sobre el teatro independiente a partir de la reflexión y la puesta en común de prácticas y casos de estudio. Abrimos el campo de la investigación para adentrarnos con *independencia* en nuevas formas de creación.

Durante este encuentro se celebrarán diferentes mesas redondas, sesiones de comunicaciones y coloquios con creadores y artistas, buscando generar un diálogo enriquecedor y provechoso entre la práctica y la investigación. Las *II Jornadas de investigación en teatro independiente* pretenden convertirse en el encuentro científico para la creación independiente y, a su vez, en una plataforma que fomente la visión desde la academia de estas creaciones al margen de los estudios canónicos.

Envío de propuestas

Se invita a enviar propuestas de comunicación, en investigación teórica, práctica o como experiencia creativa, en torno a diversos ejes, no excluyentes a otras vías posibles que reflexionen sobre la independencia artística en las Artes Escénicas:

- El teatro independiente hoy.
- Relaciones entre el teatro independiente histórico y la realidad contemporánea.
- La dramaturgia en la escena independiente.
- La actuación en el teatro independiente.
- De la dirección escénica a la creación colectiva. Formas del teatro independiente.
- Gestión cultural y proyectos artísticos independientes.
- La danza independiente.
- El circo independiente.
- Retos y realidades de la escena independiente.
- Teatro, salas y creación independiente en Cataluña.
- Teatro independiente y periferia.
- Modelos y alternativas para impulsar la creación artística independiente: Fábricas y graneros de cultura y creación, residencias y espacios co-working.

Las comunicaciones tendrán una duración entre 15 y 20 minutos. Debe enviarse una propuesta a teatroindependientejornadas@gmail.com donde conste:

- 1.- Nombre y apellidos.
- 2.- Correo electrónico.
- 3.- Filiación universitaria y grado académico.
- 4.- Breve biografía (máximo 150 palabras).
- 5.- Título de la propuesta y resumen (máximo 200 palabras).

El envío de propuestas finalizará el próximo **31 de enero de 2019**. El 15 de febrero de 2019 de comunicará las propuestas que han sido aceptadas. La inscripción como comunicante tiene una cuota de 15€. La inscripción como oyente será gratuita. En ambos casos se entregará la certificación de asistencia y participación correspondiente.

Comité Organizador

Alba Saura Clares (UMU/UAB-IT)

Coordinación de las jornadas

Alberto Rizzo (UAB-UPC)

Director del Festival MUTIS

Boris Daussà-Pastor (Institut del Teatre)

Antoni Ramón Graells (UPC)

Mireia Izquierdo (UAB-IT)

Ana Bustamante (UAB)

Víctor Bobadilla Parra (UAB)

Colabora

Festival MUTIS

Festival MUTIS

Institut del Teatre

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre

Convocatòria de comunicacions

II Jornades d'investigació en teatre independent: independència artística i models de creació a l'escena actual

Barcelona, 21 i 22 de març de 2019
Institut del Teatre / Festival MUTIS

El **Festival MUTIS** de teatre independent i nova creació és una mostra participativa celebrada a Barcelona anualment des de 2010. La iniciativa acull diferents activitats relacionades amb les arts escèniques tant de grups de teatre universitaris com de creacions emergents. En la seva desena edició, es presenta com una trobada consolidada en l'àrea metropolitana, que no només reivindica l'espai universitari com a lloc de trobada, proposta i debat, sinó que promou activitats en els diferents barris de la ciutat. Cada espectador construeix el seu mapa de MUTIS, l'itinerari que li portarà per les diferents representacions i activitats limítrofes.

L'any 2017, en la seva IX edició, el festival va comprendre que havia d'obrir un espai específic de reflexió teòrica afí a la filosofia i problemàtiques dels grups que acull. D'aquesta forma sorgeixen -després d'anys de taules rodones puntuals dins del festival- les I Jornades de recerca en teatre independent com a lloc de debat entre l'àmbit acadèmic i la pràctica escènica, amb la finalitat de generar diàlegs que enriqueixin tant els investigadors en la matèria com els propis artistes, la creació dels quals es desperti amb els interrogants generats. Des de l'organització, busquem aquest any no només repetir aquesta activitat, sinó consolidar-la i ampliar les possibilitats d'aquesta, segurs dels beneficis que aquest diàleg genera. D'aquesta forma, el 21 i 22 de març de 2019, per raó de la X Edició del festival MUTIS, es celebrarà a l'**Institut del Teatre de Barcelona**, l'enclavament idoni per a la fi proposada, les **II Jornades de Recerca en teatre independent**.

Recuperant una declaració d'intencions: teatre independent avui dia

Les jornades neixen, en la seva pròpia definició, com un espai de debat i reflexió. Encunyem per a les mateixes el concepte de «teatre independent», conscients de la problemàtica que el mateix presenta. Històricament, en l'àmbit geogràfic peninsular, el concepte de teatre independent va designar una sèrie de grups que van realitzar el seu projecte artístic entre 1962 i 1980, tal com s'esmenen al projecte de recerca El teatre independent a Espanya (2015). En la seva definició sobre aquest concepte, constaten:

Els grups del teatre independent a Espanya, vinculats entre si pel seu frontal rebuig al franquisme i per la seva proximitat a l'escena alternativa internacional, van renovar l'escena des de la cultura popular, les aules universitàries, els circuits alternatius i la itinerància com a forma de representació. Aquest va ser un teatre audaç que va incorporar llenguatges escènics contemporanis i va sumar nous públics³.

Si bé a Espanya aquest concepte s'ha cenyit habitualment només a un període històric, en altres països ha referit tant una categoria contextual (en unes coordenades espai-temporals) com a una concepció més ampla que enllaça amb les diferents fòrmules de creació i producció d'espectacles. A tall d'exemple, a l'escena hispanoamericana, prenen com a paradigma l'àmbit argentí, el teatre independent designa històricament una concepció artística que es va desenvolupar entre 1930 i 1965 i que té com a estandard el Teatre del Poble de Leónidas Barletta. No obstant això, avui dia continua utilitzant-se el concepte de «teatre independent» en referència a aquelles creacions artístiques que es caracteritzen per la seva major llibertat creativa, la seva independència del màrqueting, el seu caràcter incisiu i la seva bandera del compromís artístic i ètic; aquesta realitat manté aquests grups o projectes artístics, en moltes ocasions, al marge, a la perifèria, allunyats de les grans produccions dels teatres comercials o els pressupostos dels teatres oficials. Es construeix, per tant, com una filosofia que pren la independència creativa com a estandard i que, alhora, conviu, dialoga i s'intercanvia amb altres concepcions artístiques i empresarials. En paraules de Jorge Dubatti, el teatre independent s'entendria, en extensió diacrònica, com «un concepte cada vegada més obert, menys dogmàtic i restrictiu, menys bel·ligerant de l'"independent", que no desapareix, sinó que persisteix i continua transformant»⁴.

A partir d'aquestes consideracions, a través d'aquestes jornades de recerca volem reprendre el concepte de «teatre independent», perquè considerem que, en la seva obertura com a concepte més enllà de la seva referència històrica, continua explicitant amb nitidesa un camp de creació determinat, vigent i dinàmica. Es tracta d'una independència variable i multiforme, que difereix en cada creador, que es posciona des d'allò artístic a allò empresarial. Aquesta autonomia afecta a una dramatúrgia compromesa, que tria un teatre incisiu enfront del pur divertiment. La independència es situa a noves formes d'organització i creació en els grups de treball, en un replantejament de les jerarquies tradicionals o en noves cerques d'expressió emergents. Aquesta emancipació artística (a vegades triada, altres imposada o inevitable), incideix als pressupostos escassos per a la producció o d'ajuts públics, però confereix una recerca des del teatre a l'expressió pròpia i lliure. La independència pot ser temporal i determinada a un projecte o constant en el temps; fluctua entre els artistes i espais i incideix, sobretot, en el compromís per la creació per sobre d'altres lleis productives.

---

³ El projecte va ser dut a terme per diverses institucions, el Centre de Documentació Teatral (INAEM), el Centre de Documentació de les Arts Escèniques d'Andalusia, el Institut del Teatre (Diputació de Barcelona) i el Museu Nacional del Teatre (INAEM). Tot el projecte pot trobar-se en la següent página web: <http://teatro-independent.mcu.es/presentacion/>.

⁴ Dubatti, Jorge. 2012. *Cien años de teatro argentino*. Buenos Aires: Editorial Biblos. P. 141.

Objectius i projecte

Les II Jornades de Recerca en Teatre Independent neixen de l'abstracció i busquen la concreció: Què va ser el teatre independent històric? Què comparteixen les formes passades amb el temps present? Per què han proliferat les estructures del teatre independent al teatre contemporani (moltes vegades anomenat teatre off, teatre under, teatre emergent, microescena...)? Què defineix el teatre independent avui dia? Quines expressions utilitza? Existeixen altres termes per a referir-nos a aquesta realitat creativa? Com es concreta aquesta filosofia artística en la dramatúrgia, la dansa, el teatre corporal, l'òpera...? Busquem, d'aquesta forma, teoritzar sobre el teatre independent a partir de la reflexió i la posada en comú de pràctiques i casos d'estudi. Obrim el camp de la recerca per a endinsar-nos amb independència en noves formes de creació. Durant aquesta trobada es celebraran diferents taules rodones, sessions de comunicacions i col·loquis amb creadors i artistes, buscant generar un diàleg enriquit i profitós entre la pràctica i la recerca. Les II Jornades de recerca en teatre independent prenenen convertir-se en la trobada científica per a la creació independent i, alhora, en una plataforma que fomenti la visió des de l'acadèmia d'aquestes creacions al marge dels estudis canònics.

Enviament de propostes

Es convida a enviar propostes de comunicació, en recerca teòrica, pràctica o com a experiència creativa, al voltant de diversos eixos, no excloents a altres vies possibles que reflexionin sobre la independència artística a les Arts Escèniques:

- El teatre independent avui.
- Relacions entre el teatre independent històric i la realitat contemporània.
- La dramatúrgia a l'escena independent.
- L'actuació al teatre independent.
- De la direcció escènica a la creació col·lectiva. Formes del teatre independent.
- Gestió cultural i projectes artístics independents.
- La dansa independent.
- El circ independent.
- Reptes i realitats de l'escena independent.
- Teatre, sales i creació independent a Catalunya.
- Teatre independent i perifèria.
- Models i alternatives per a impulsar la creació artística independent: fàbriques i graners de cultura i creació, residències i espais co-working.

Les comunicacions tindran una durada entre 15 i 20 minuts. Ha d'enviar-se una proposta a teatroindependientejornadas@gmail.com on consti:

- 1.- Nom i cognoms.
- 2.- Correu electrònic.
- 3.- Filiació universitària i grau acadèmic.
- 4.- Breu biografia (màxim 150 paraules).
- 5.- Títol de la proposta i resum (màxim 200 paraules).

L'enviament de propostes finalitzarà el proper **31 de gener de 2019**. El 15 de febrer de 2019 es comunicarà les propostes que han estat acceptades. La inscripció com a comunicant té una quota de 15€. La inscripció com a oient serà gratuïta. En tots dos casos es lliurara la certificació d'assistència i participació corresponent.

Comitè Organitzador

Alba Saura Clares (UMU/UAB-IT)
Coordinació de les jornades

Alberto Rizzo (UAB-UPC)
Director del Festival MUTIS

Boris Daussà-Pastor (Institut del Teatre)

Antoni Ramón Graells (UPC)

Mireia Izquierdo (UAB-IT)

Ana Bustamante (UAB)

Víctor Bobadilla Parra (UAB)

Col·laboren

Festival MUTIS

Festival MUTIS

Institut del Teatre

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre