Coloquio Dramaturgias en nuestro presente

Contenedor - Contenido

Análisis de la sostenibilidad actual de los espacios escénicos y obras teatrales mexicanas

Por **Juan Meliá**

GESTOR CULTURAL Y DIRECTOR DE TEATRO UNAM

culturaUNAM

UNAM Nuestra gran Universidad

Artes escénicas

Cadena de valores

La configuración de la realidad de una disciplina artística se compone de una serie de elementos diversos que hacen de su operación un tejido complejo pues transita entre procesos de formación, lo amateur, lo académico, lo profesional y la cultura popular, además de que está conformado por el trabajo de diferentes generaciones y el vínculo con los públicos.

Creación

+

Producción

+

Temporadas

+

Presentaciones

+

Circuitos

Una disciplina artística como la teatral pareciera difícil de estudiar por su naturaleza efímera. El leernos a profundidad debe convertirse en una aspiración gremial y comunitaria, así como es nuestra responsabilidad estudiar periódicamente su estado para ampliar posibilidades, sostener la vida de los proyectos, mejorar las condiciones laborales de los integrantes de la comunidad, así como multiplicar y atender a los públicos. Sin programas y acciones que estudien y posibiliten lo anterior, la operación y vida de lo teatral está condenada a operar desde la supervivencia.

“Depende de las personas que lo componen,
de su autodisciplina, de su energía, de su saber hacer,
de su flexibilidad, es decir, del alma que impregna
las relaciones de trabajo, de su rebeldía silenciosa,
de sus valores incorporados.”

Eugenio Barba

Desconexión entre el entorno que constituye la vida cotidiana de las artes escénicas mexicanas y las formas de operación que conforman la creación, producción, presentación y circulación de las obras teatrales en nuestro país.

Figuras básicas en lo teatral:

Los espacios donde acontece el hecho escénico

Las obras teatrales que en ellos se representan.

Observatorio Teatral

¿Cómo ayudamos a desarrollar una lectura del estado de nuestra disciplina que nos genere un acercamiento a la realidad de la operación más cercana a la diversidad de los hábitos, modelos y vacíos que confrontan en su día a día profesional las, los y les creadores escénicos de nuestro país?

Creado en 2020, ha desarrollado dos estudios nacionales:

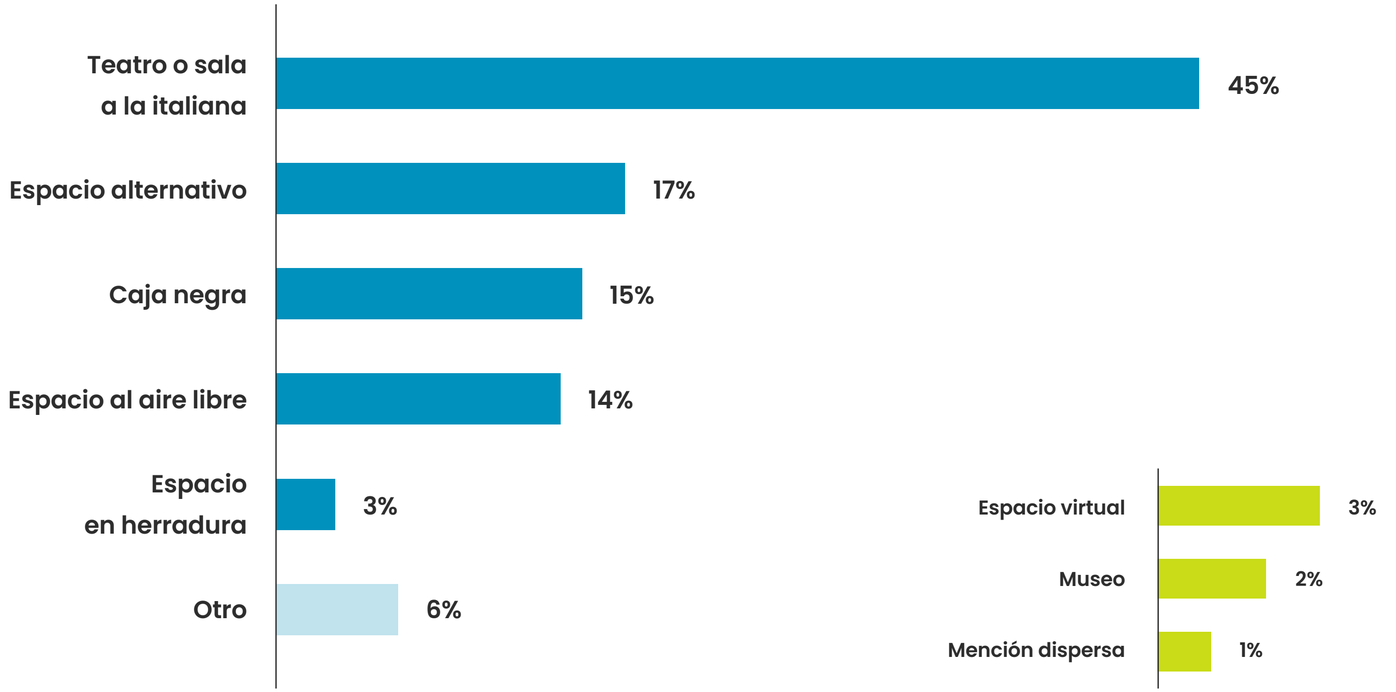
- **1er estudio:** Operación de los espacios escénicos en México (2021-2022)
  Con información de 105 espacios
- **2o estudio:** La vida y situación de los proyectos escénicos en México (2022-2023)
  Con información de 201 proyectos

En proceso:

- **3er estudio:** Públicos de Teatro UNAM
- **4to estudio:** Condiciones laborales en la escena teatral nacional

¿Cuál fue el espacio original donde se escenificó el proyecto?

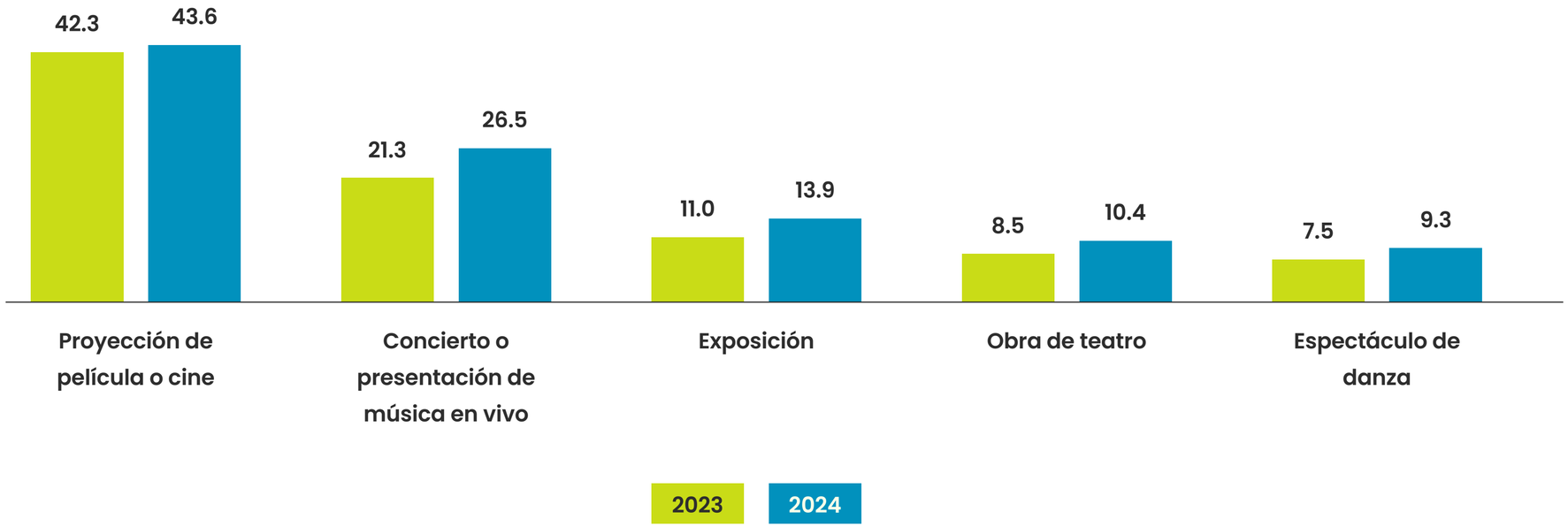
(Porcentaje)



Fuente: Observatorio teatral, 2º estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México, 2023.

Población de 18 años y más según evento cultural al que asistió.

2023 y 2024 *(Porcentaje)*



Fuente: Módulo sobre eventos culturales seleccionados (MODECULT) INEGI, 2016-2024

“Es importante tener palabras para nombrar las cosas
y darles sentidos compartidos pero tanto o más lo es
que existan de modo efectivo marcos en los que
esos sentidos se puedan construir colectivamente.
Es decir, la cultura no importa solo como campo
de construcción de representaciones,
sino como campo de construcción de las relaciones
para forjar dichas representaciones”

Jazmín Beirak *en su texto Cultura ingobernable*

Espacios escénicos *vs* Proyectos escénicos

1. **Contenedor – Contenido**
   La vida de los proyectos teatrales en los espacios escénicos
2. **Sustentabilidad y Sostenibilidad**
3. **Vinculación con públicos**
4. **Asociación y representación gremial**
5. **Calidad de vida**

1.

La vida de los proyectos teatrales en los espacios escénicos

—

Espacio escénico público
vs Espacio escénico privado

La clave es atender la primera necesidad de que arte y cultura son derechos humanos, cuya garantía defiende la identidad, la participación, la cooperación, las comunidades y la gobernanza, bajo el concepto de “vida cultural”. Partiendo en lo escénico desde el encuentro entre Contenedor (Espacios)-Contenido (Obras).

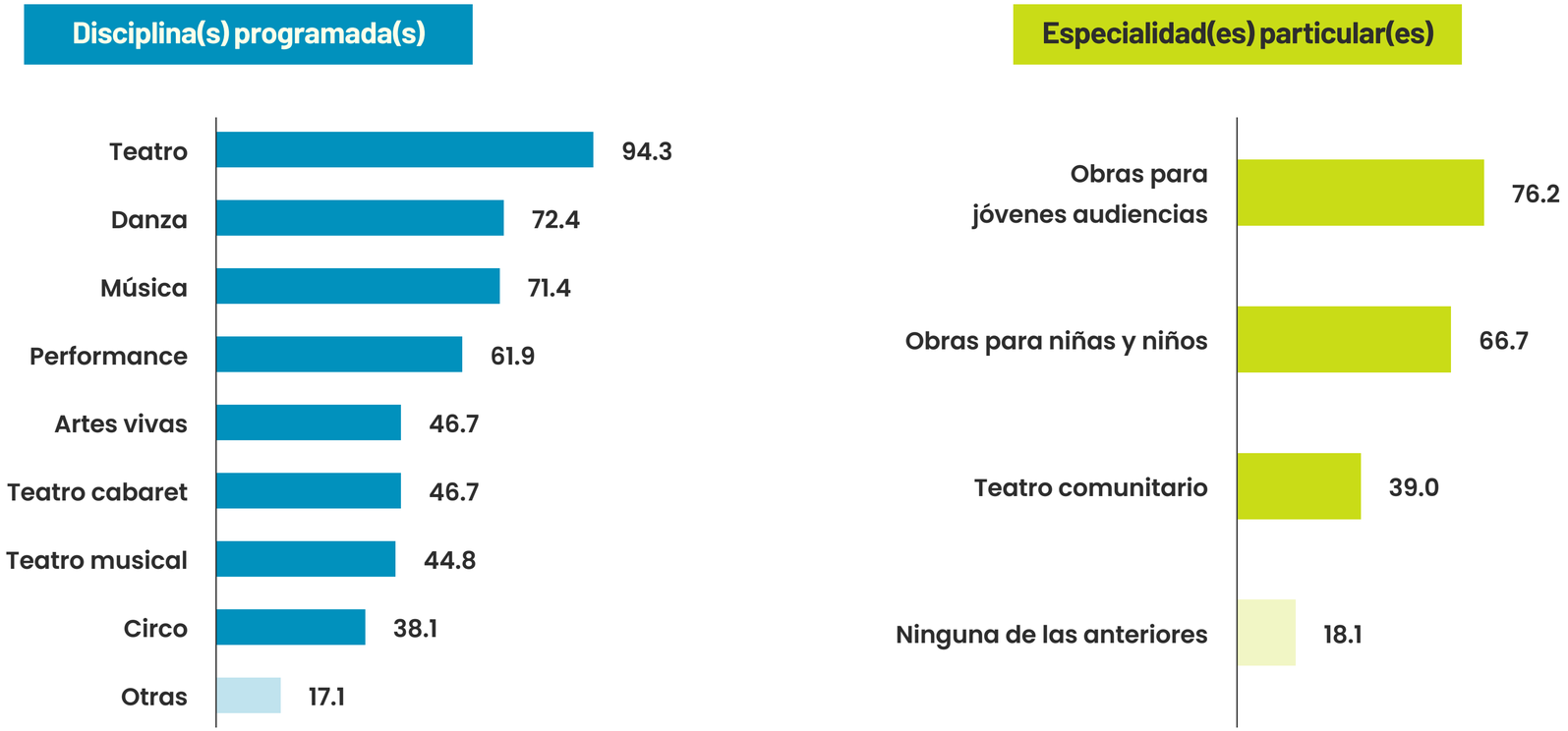
Lógica de programación de espacios:

-Programan más de una disciplina artística y otro tipo de acontecimientos (Programación propia o rentas)

-Especializados en la disciplina teatral (Temporadas, funciones sueltas, obras en circulación nacional e internacional).

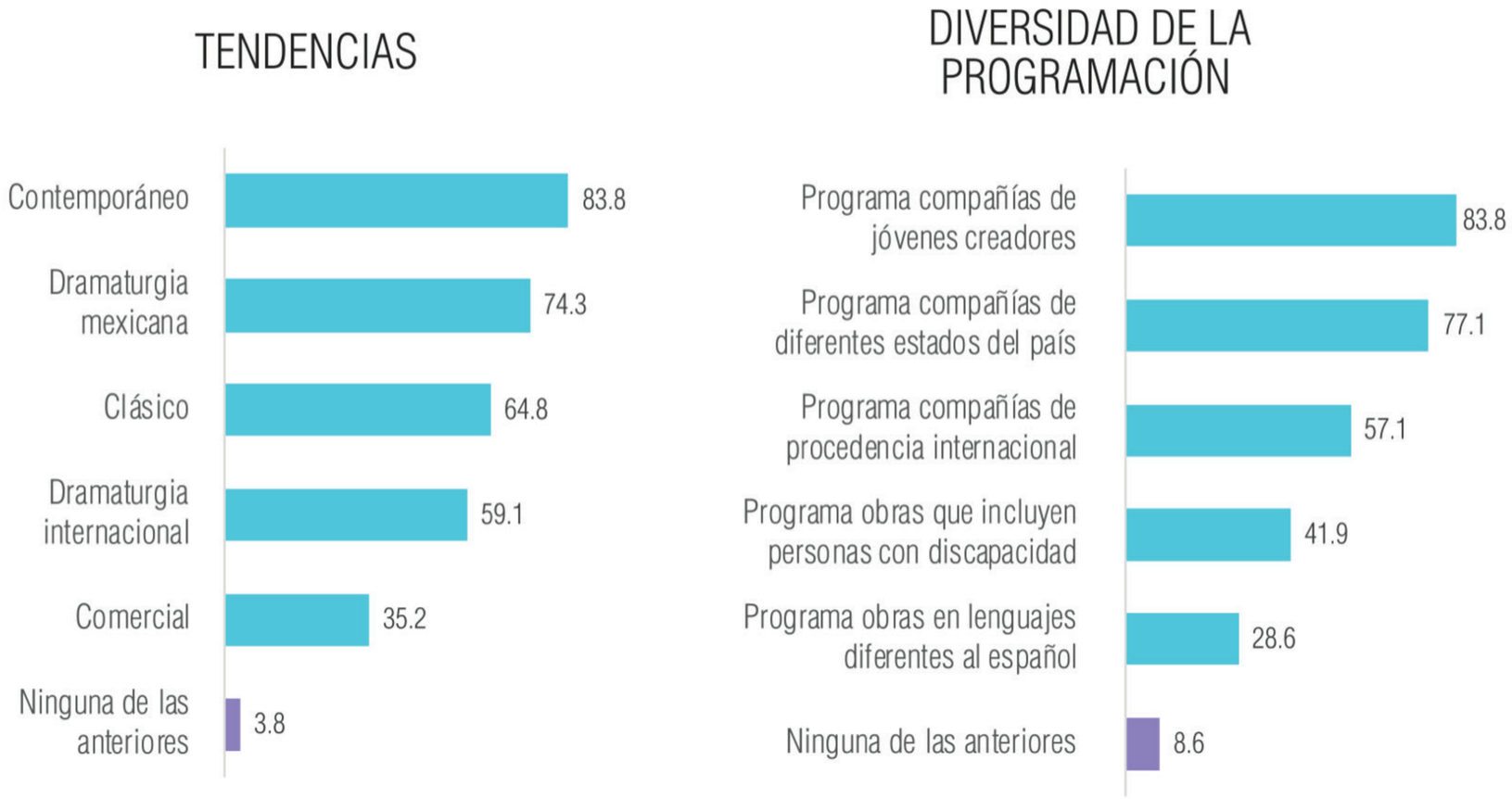
¿Cuáles son los intereses y ámbitos de programación?

(Respuesta múltiple. Los porcentajes no suman 100%)



Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Informe gráfico, 2022

¿Cuáles son los intereses y ámbitos de programación?



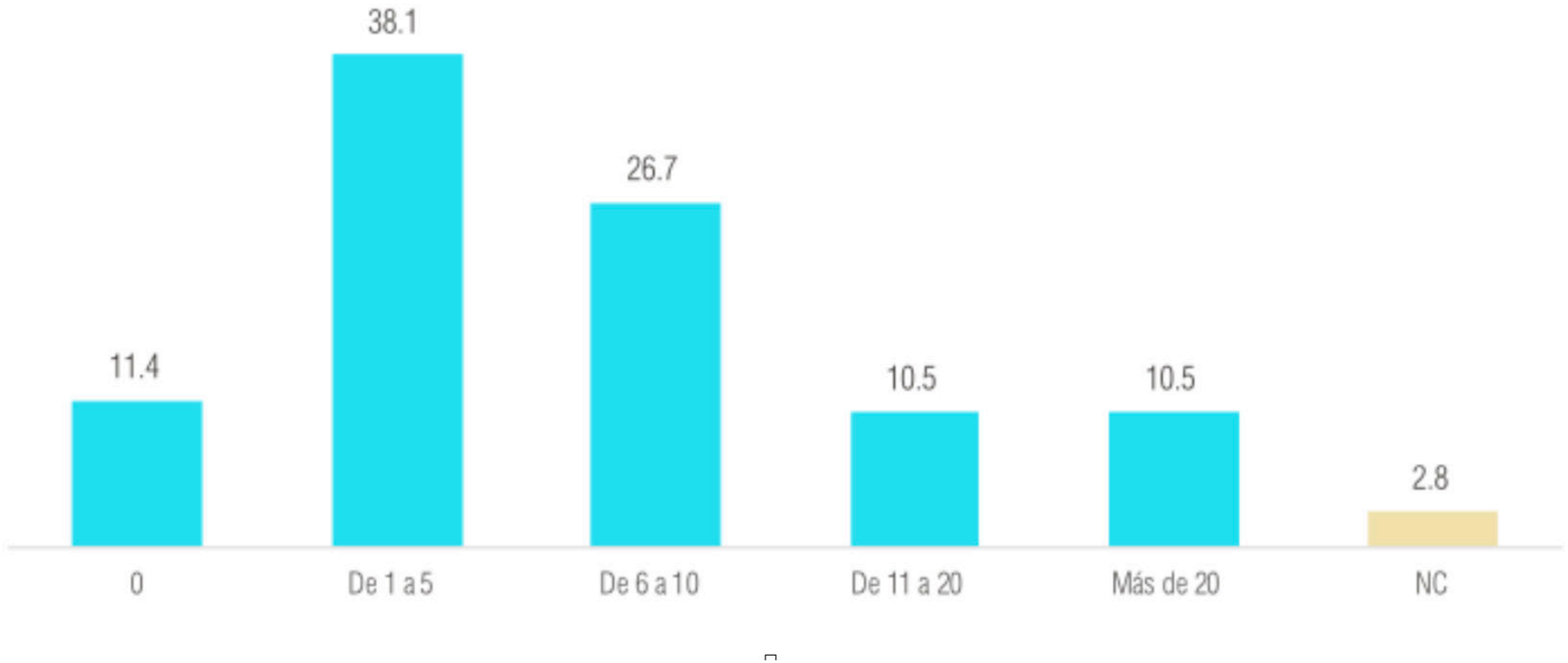
Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México, Informe gráfico, 2022.

Cantidad de obras programadas anualmente: [Porcentajes]

			34.- Cantidad de obras programadas anualmente: (agrupado)							
		Total de casos	De 0 a 10	De 11 a 20	De 21 a 30	De 31 a 50	De 51 a 100	Más de 100	NC	Total
Total		105	24.8	21.9	10.5	13.3	10.5	18.1	1.0	100.0
Ámbito que opera el espacio escénico	Público	71	26.8	16.9	11.3	12.7	9.9	22.5		100.0
	Público de operación privada	2	50.0				50.0			100.0
	Privado de operación pública	1	100.0							100.0
	Independiente	31	16.1	35.5	9.7	16.1	9.7	9.7	3.2	100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Tabla 77, Análisis estadístico de tablas cruzadas, 2022.

Cantidad de temporadas programadas durante 2019



Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Tabla 78, Análisis estadístico de tablas cruzadas, 2022.

Cantidad de temporadas programadas durante el 2019 (agrupado):

		Total de casos	0	De 1 a 5	De 6 a 10	De 11 a 20	Más de 20	NC	Total
Total		105	11.41	38.1	26.7	10.5	10.5	2.9	100.0
Ámbito que opera el espacio escénico	**Público**	71	16.9	33.8	28.2	11.3	7.0	2.8	100.0
	Público de operación privada	2		50.0	50.0				100.0
	Público de operación pública	1		100.0					100.0
	Independiente	31		45.2	22.6	9.7	19.4	3.2	100.0

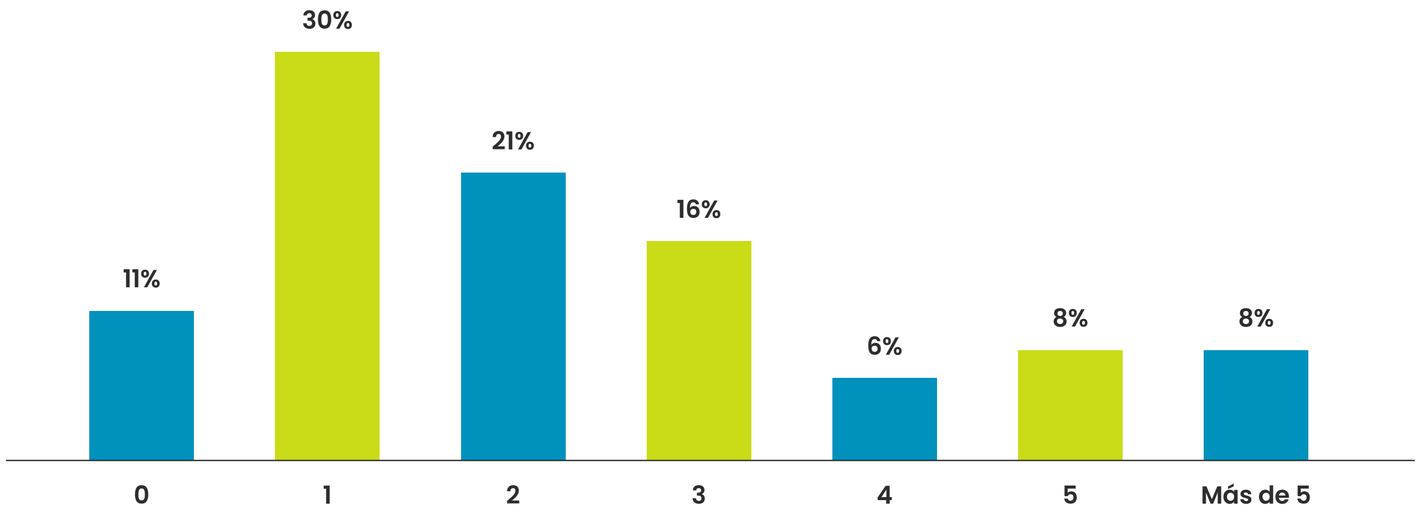
Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Tabla 78, Análisis estadístico de tablas cruzadas, 2022.

Desarrollo de proyectos a partir del tipo de asociatividad:

- Compañía → Consolidado a través del tiempo
- Colectivo → Jerarquía horizontal
- Grupo → Eventual
- Equipo de trabajo → Un proyecto único
- Casa productora → Figura empresarial

¿Cuántas temporadas ha tenido el proyecto?

(Porcentaje)



Fuente: Observatorio teatral, 2º estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México, 2023.

¿Cuántas funciones ha dado el proyecto escénico?

[Porcentaje]

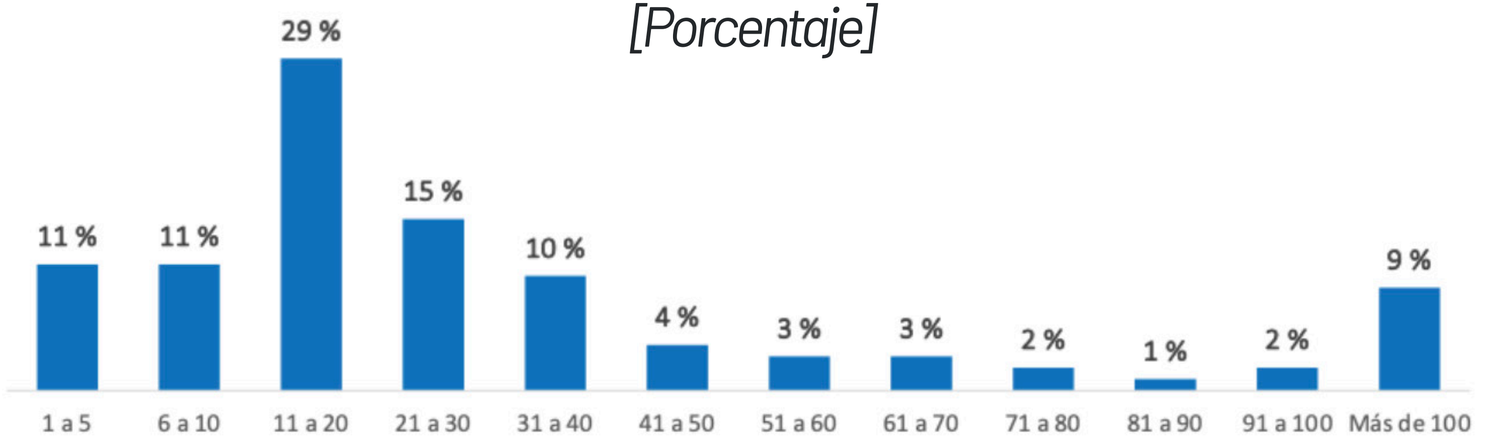


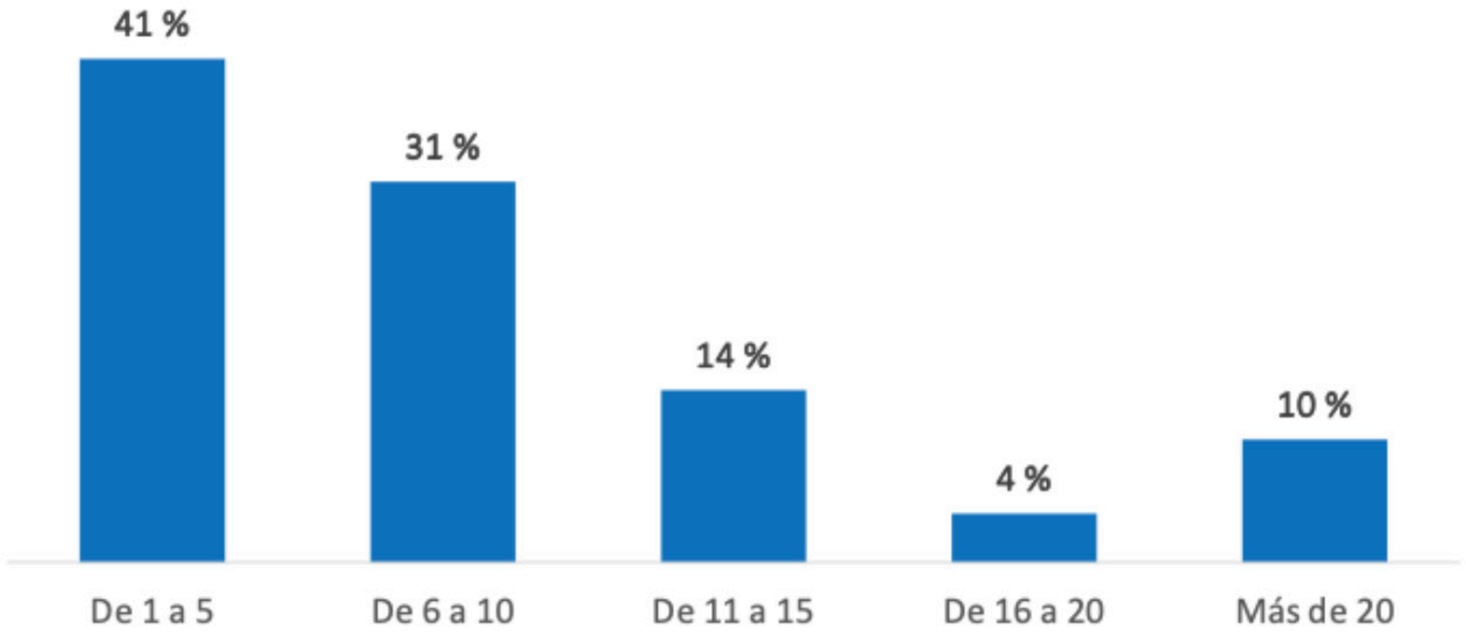
TABLA 108*

		Total de casos	50.- ¿Cuántas funciones ha dado el proyecto escénico? (agrupado)														Total
			1 a 5	6 a 10	11 a 20	21 a 30	31 a 40	41 a 50	51 a 60	61 a 70	71 a 80	81 a 90	91 a 100	101 a 200	201 a 250	251 a 1000	Más de 1000	
Total general		201	11.4	11.0	28.6	14.7	9.7	4.4	3.1	3.0	1.8	1.2	1.9	4.1	2.2	2.3	.7	100.0
Estructura o modelo bajo la cual se desarrolló la obra	Compañía	104	8.2	8.2	29.6	19.5	7.3	3.5	5.2	5.0		.6	3.0	5.5	3.6	.6		100.0
	Colectivo	25	16.8	2.8	28.4	9.2	19.4	9.2	2.8	2.8	5.8	2.8						100.0
	Grupo	24	18.4	7.0	19.8	10.6	14.3	7.2				3.4	2.0	3.4		13.9		100.0
	Casa productora	19	8.2	34.7	17.2	8.6	8.6				9.9			4.3	4.3		4.3	100.0
	Equipo de trabajo	25	16.2	18.8	39.4	6.0	6.9	3.5			3.0			3.0			3.3	100.0
	Otro. Mencionar cuál	4		28.3	49.9	21.8												100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

De acuerdo con tu experiencia, en la localidad donde te encuentras, ¿cuál es el número aproximado de funciones por temporada en un mismo espacio?

[Porcentaje]



Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

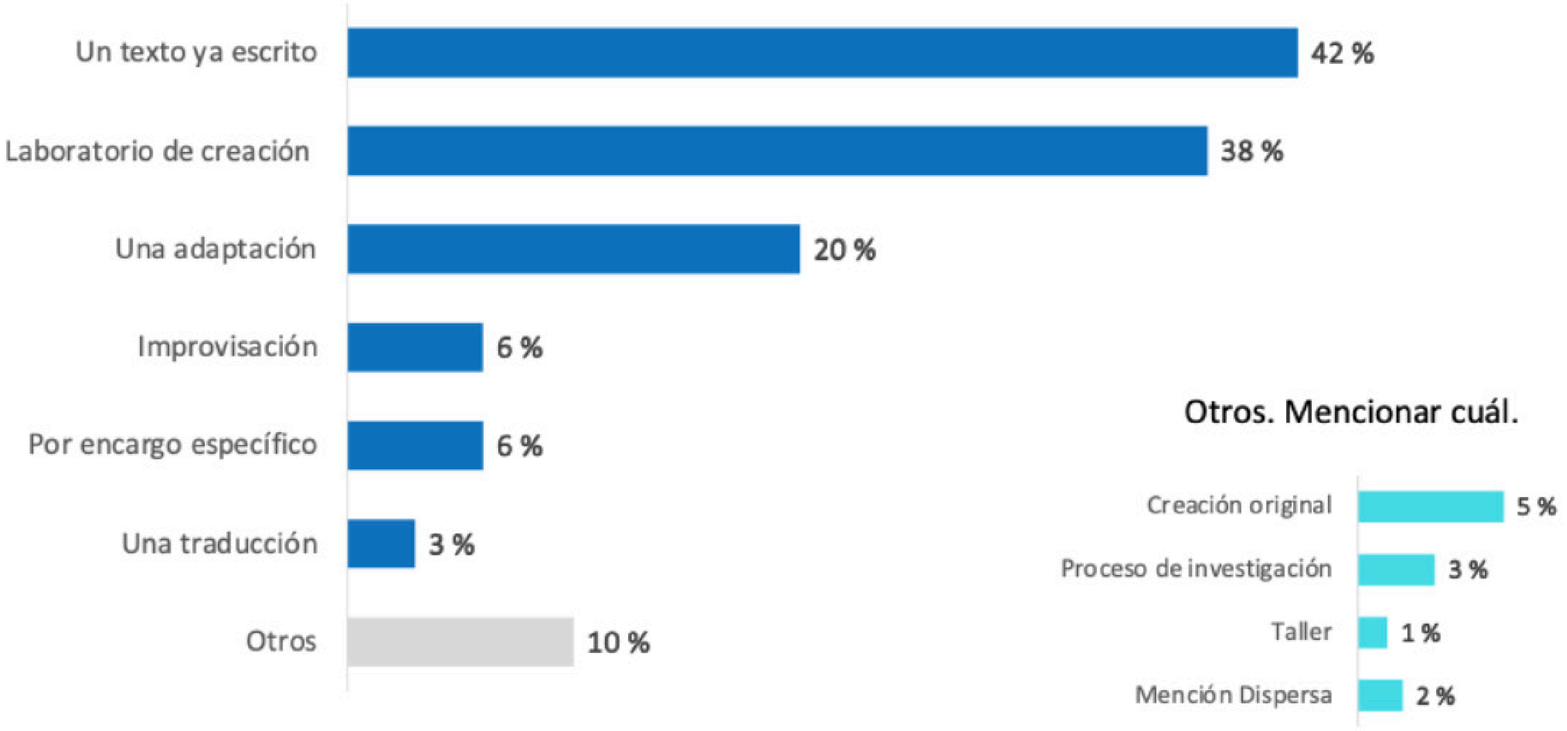
¿Cuál fue el impulso que detonó el poner en marcha la creación del proyecto escénico?

[Porcentaje]

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

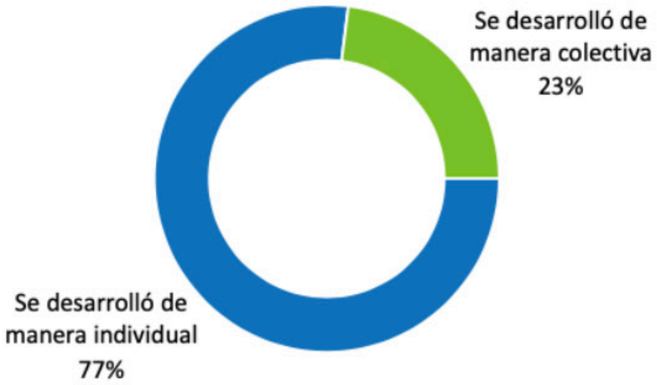
El texto o partitura escénica se seleccionó o creó a partir de:

[Respuesta múltiple. No suma 100%]

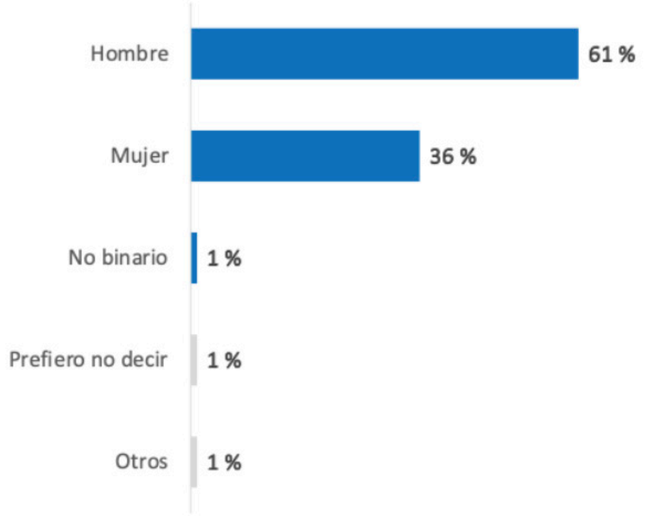


Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

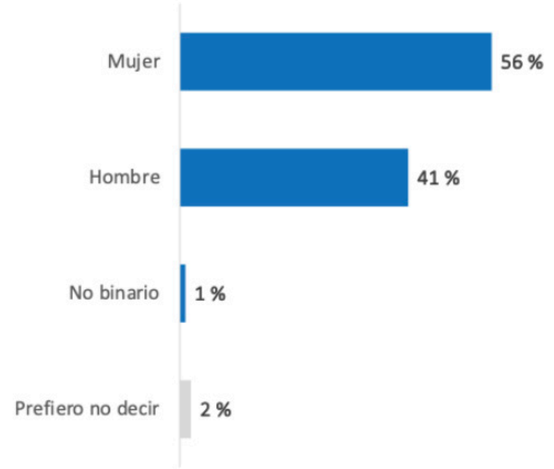
Indicar cómo se desarrolló la dramaturgia del proyecto escénico
[Porcentajes]



Quien realizó la dramaturgia de manera individual, se identifica como:
[Porcentaje]

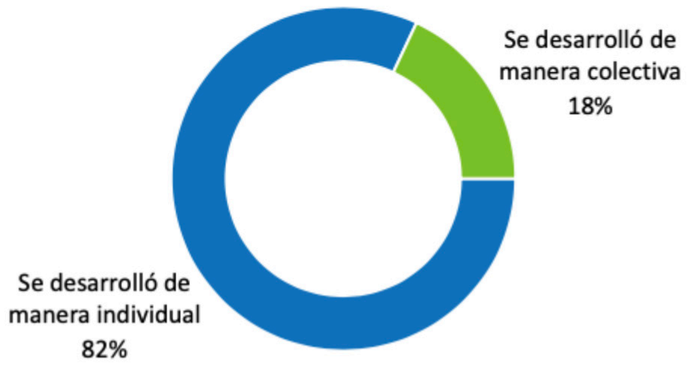


Quien realizó la dramaturgia de manera colectiva, se identifica como:
[Porcentaje]

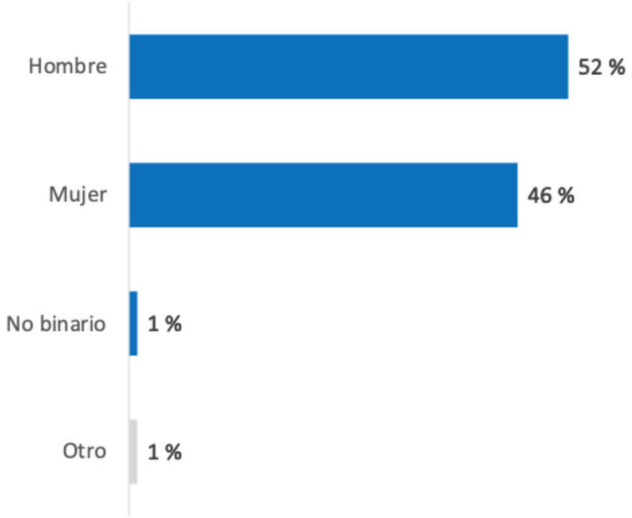


Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

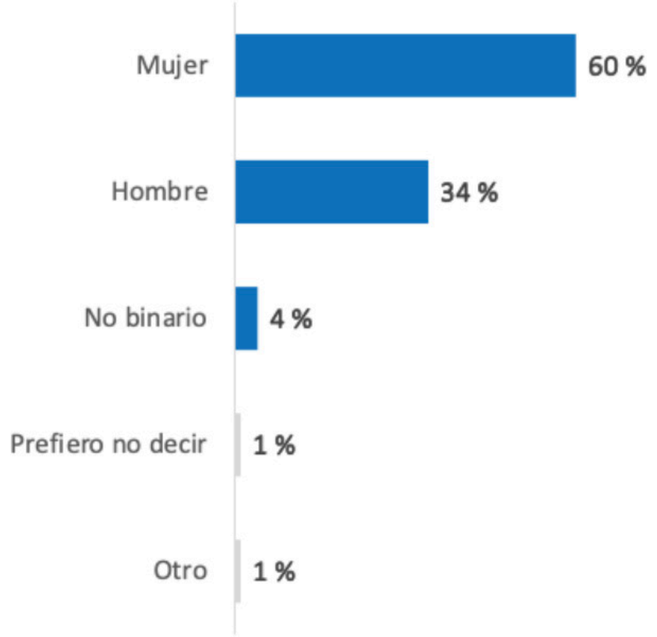
Indicar cómo se desarrolló la dirección del proyecto escénico
[Porcentajes]



Quien realizó la dirección de manera individual, se identifica como:
[Porcentaje]



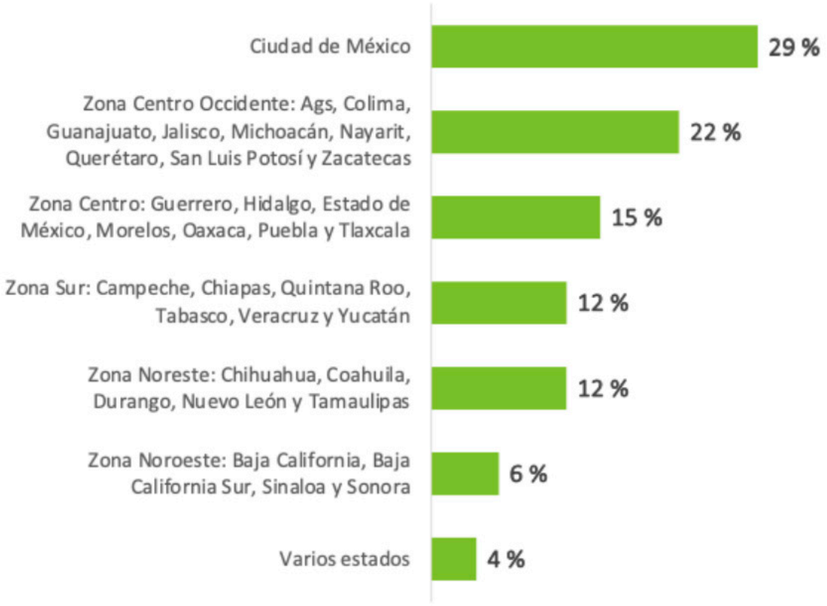
Quien realizó la dirección de manera colectiva, se identifica como:
[Porcentaje]



Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

Si quien o quienes desarrollaron la dramaturgia son del ámbito nacional, mencionar ciudad y estado: Región*

[Porcentajes]



Si quien o quienes desarrollaron la dramaturgia son del ámbito internacional, mencionar país: Región*

[Porcentajes]

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

2.

Sustentabilidad y Sostenibilidad

—

Conocer desde dónde se generan sus ingresos y hacia dónde se inclinan sus gastos.

Financiamiento del espacio escénico

Factor determinante: AFORO
- Inyección de Capital
- Estatal
- Privado
- Mixto
- Ingresos poco periódicos: arrendamiento de espacio
- Venta de boletos

Tipo de programación
- Compañías
- Grupos
- Colectivos
- Equipos de Trabajos
- Casa Productora
- Agrupaciones pagadas por el estado (Ej. CNT)

Gastos operativos
- Nómina de personal
- Infraestructura
- Mantenimiento

Necesidades, procesos, alcances y resultados diferentes, por lo tanto debemos ser capaces de generar tanto políticas, programas y procesos claros, así como formas de analizar y conocer el estado de los mismos.

Comparativo de **ingresos** en los **espacios escénicos** *(anual)*

Espacios públicos			Espacios independientes	
Teatros	Ingresos		Teatros	Ingresos
33.8% 2.8%	1-30% 51-90%	Taquilla	58.1% 25.9%	1-30% 31-100%
9.8%	1-20%	Patrocinios	32.3%	1-20%
8.5%	1-40%	Participación en convocatorias nacionales	42%	1-40%
16.9%	1-40%	Rentas	51.6%	1-40%
9.8%	1-40%	Por actividad académica	45.2%	1-50%
28.1%	1-30%	Renta actividades no artísticas	22.6%	1-30%

Comparativo de **egresos** en los **espacios escénicos** *(anual)*

Espacios públicos			Espacios independientes	
Teatros	Egresos		Teatros	Egresos
48%	1-40%	Operación	71%	1-40%
33.9%	1-40%	Personal fijo	64%	1-40%
23.9%	1-40%	Producción de obras	59.2%	1-40%
32.4%	1-40%	Honorarios participantes	67.8%	1-40%
18.3%	1-20%	Proyectos escénicos	51.7%	1-20%
42.3%	1-20%	Mantenimiento	74.2%	1-20%
42%	1-30%	Difusión	80%	1-30%

Fuente: Comparativo de creación propia con datos del Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México.

Porcentaje que se destina del presupuesto anual a la producción de obras

		Total de casos	0%	1 a 10%	11 a 20%	21 a 30%	31 a 40%	41 a 50%	51 a 60%	61 a 70%	91 a 100%	Presupuesto variable	Total
Total		105	44.8	13.3	10.5	7.6	4.8	1.9	6.7	1.0	1.0	8.6	100.0
Ámbito que opera el espacio escénico	Público	71	53.5	9.9	4.2	7.0	2.8		8.5		1.4	12.7	100.0
	Público de operación privada	2			50.0	50.0							100.0
	Privado de operación pública	1					100.0						100.0
	Independiente	31	29.0	22.6	22.6	6.5	6.5	6.5	3.2	3.2			100.0

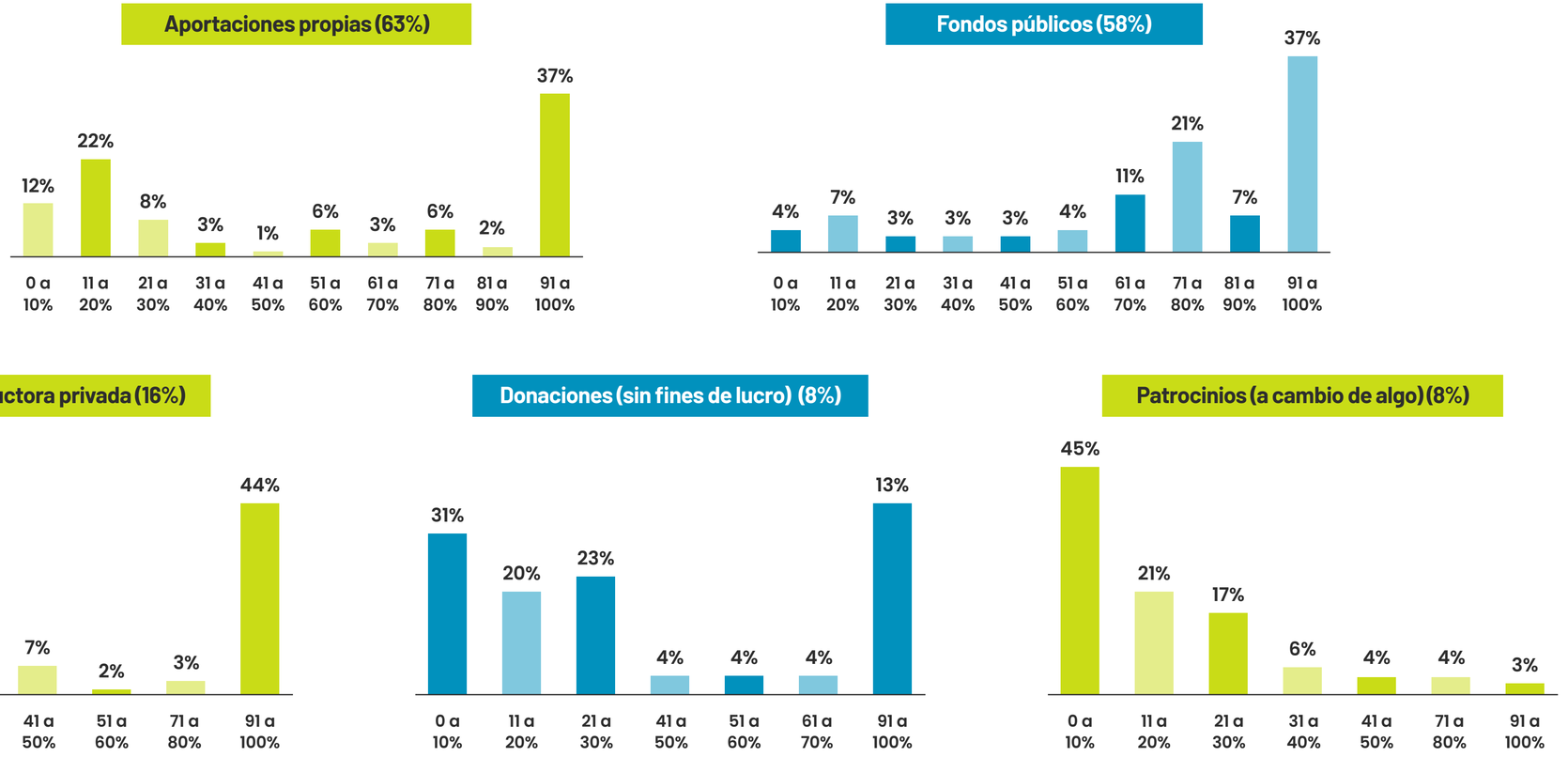
Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México, Informe gráfico, 2022.

Porcentaje que se destina del presupuesto anual a honorarios de participantes

		Total de casos	0%	1 a 10%	11 a 20%	21 a 30%	31 a 40%	41 a 50%	91 a 100%	Presupuesto variable	Total
Total		105	42.9	14.3	13.3	9.5	7.6	2.9	1.0	8.6	100.0
Ámbito que opera el espacio escénico	Público	71	52.1	11.3	8.5	7.0	5.6	1.4	1.4	12.7	100.0
	Público de operación privada	2			50.0	50.0					100.0
	Privado de operación pública	1				100.0					100.0
	Independiente	31	25.8	22.6	22.6	9.7	12.9	6.5			100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México, Informe gráfico, 2022.

Si el recurso con el que se produjo originalmente el proyecto escénico fue económico, indicar de dónde provino y cuál fue el porcentaje*: *(Porcentaje)*

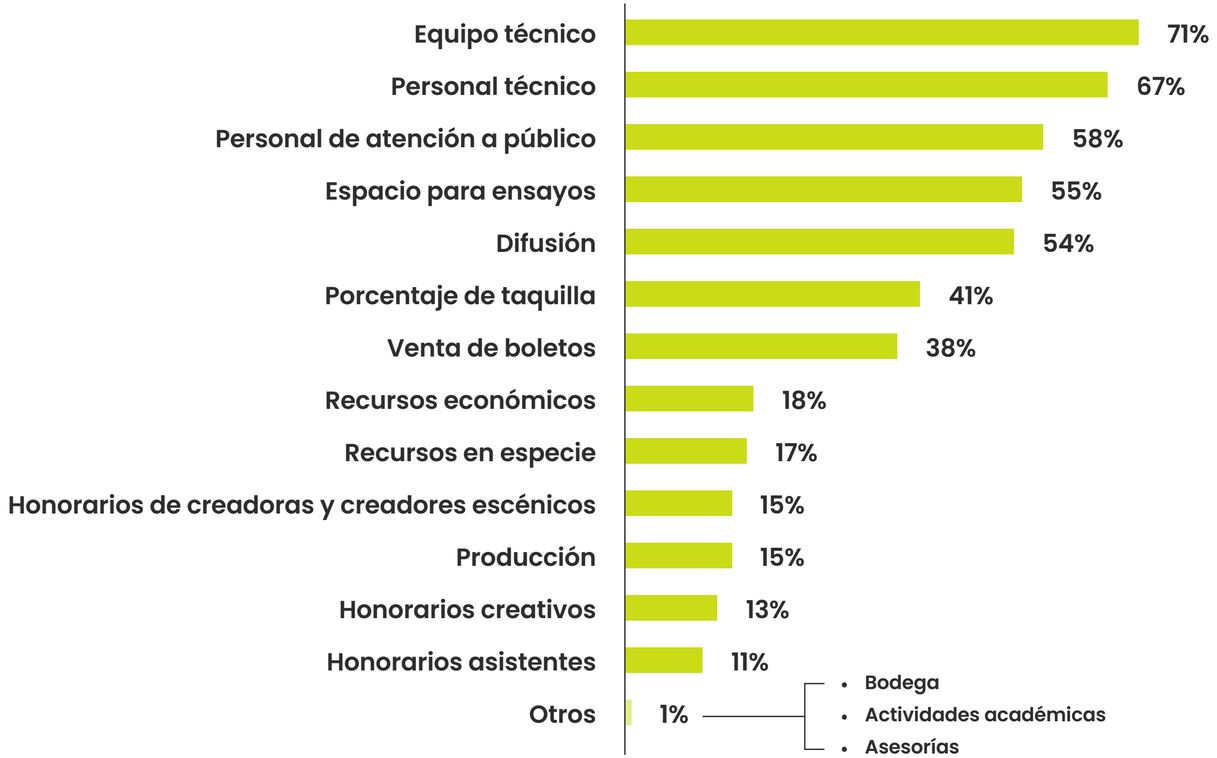


**Se preguntó al 98% que se produjo con recursos económicos. Al permitir respuestas múltiples, los porcentajes sumas más del 100%*

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México, p. 88, Informe gráfico, 2023.

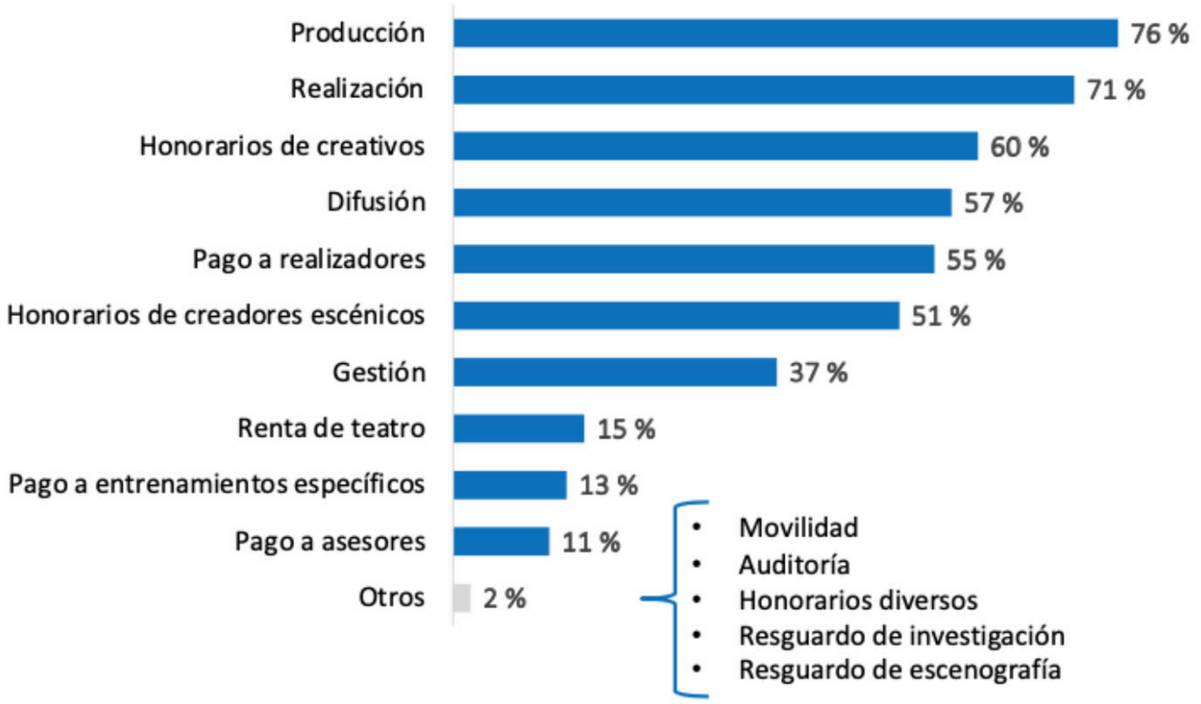
¿Qué aportó el espacio donde fue estrenado el proyecto escénico?

(Respuesta múltiple, no suma 100%)



Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

¿Para cuál o cuáles rubros se destinó el recurso económico con el que se produjo el proyecto escénico?



Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

En caso de que el proyecto escénico haya contado con recursos económicos para la nómina de creadores escénicos y mantenimiento de las funciones, ¿de dónde provino el recurso?

**Se preguntó al 72% que contó con recursos económicos para la nómina de creadores escénicos y mantenimiento de las funciones.*

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

3.

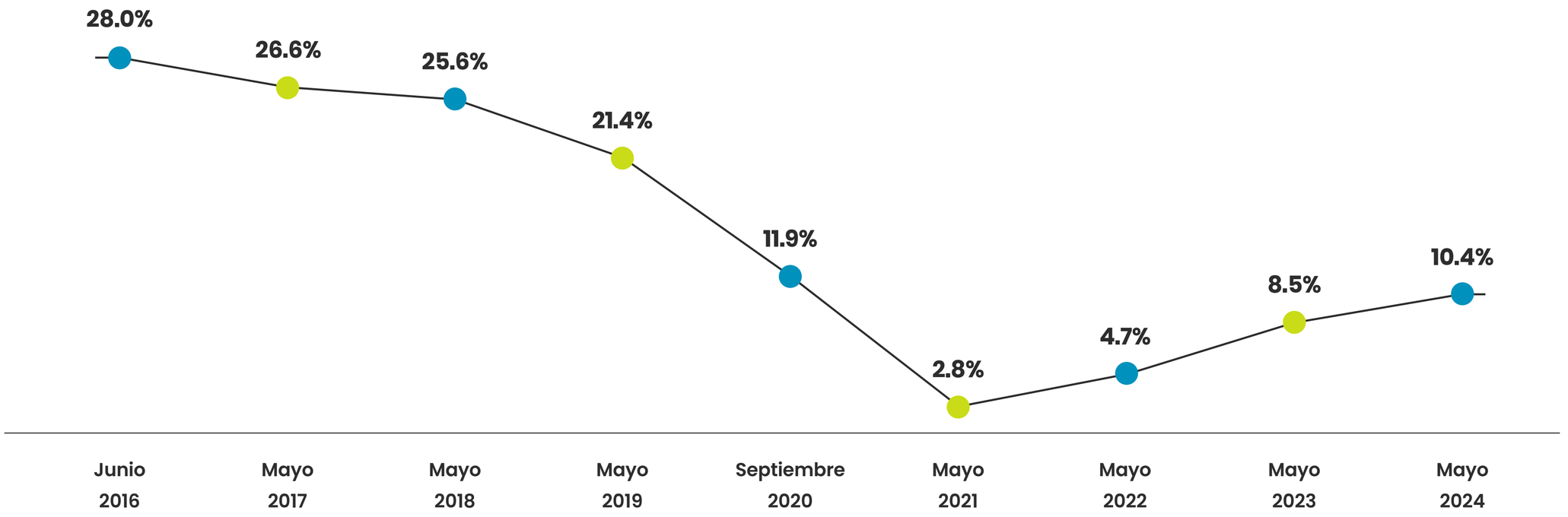
Vinculación con públicos

—

Reflexión a partir de:

- La participación,
- la mediación,
- la fidelización y
- el contacto con los diversos públicos (actuales y potenciales)

Comparativo de asistencia a la disciplina teatral



Fuente: Comparativo de creación propia con datos del Módulo sobre eventos culturales seleccionados (MODECULT) INEGI, 2016-2024.

Artes escénicas → Disminución de públicos en la comunidad europea

Tendencias clave (cine, espectáculos en vivo y las visitas a lugares culturales):

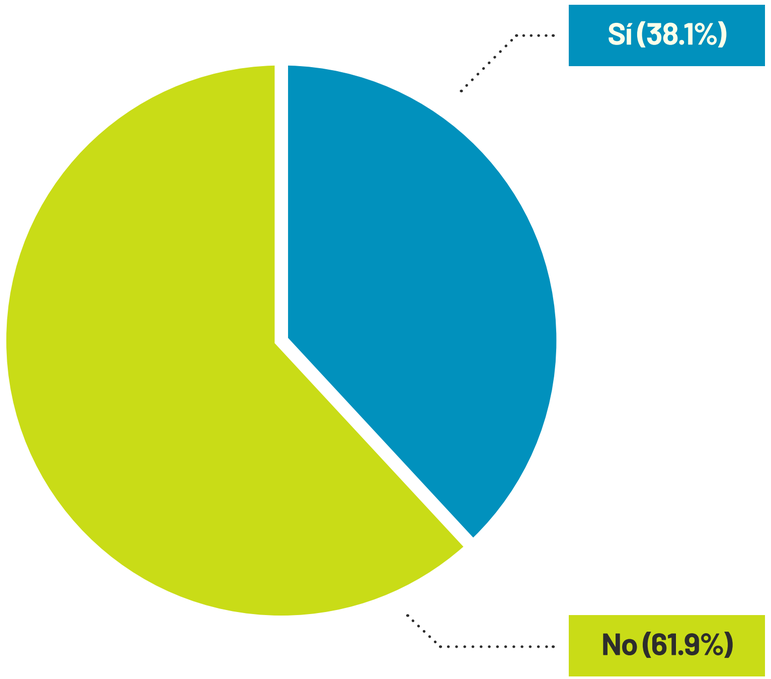
Desde 2015 la participación cultural ha disminuido en todos los países excepto en España, habiendo países donde la participación cayó más de 20 puntos.

La disminución más pronunciada se registró en la asistencia a espectáculos en vivo, cuando en 2015 esta era la actividad más popular en 13 países.

Con información de International Network Contemporary Performing Arts (Red internacional para las artes escénicas contemporáneas) IETM

Espacios

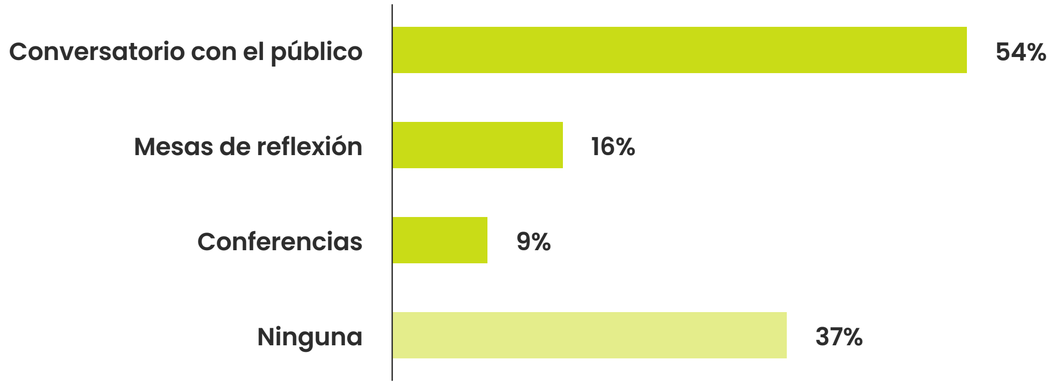
¿Cuenta con programas o implementa acciones de fidelización, mediación o formación de públicos? *(Porcentajes)*



Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México, 2022.

Proyectos

En el marco de la o las funciones del proyecto escénico, se realizaron actividades complementarias como:
(Respuesta múltiple. No suma 100%)



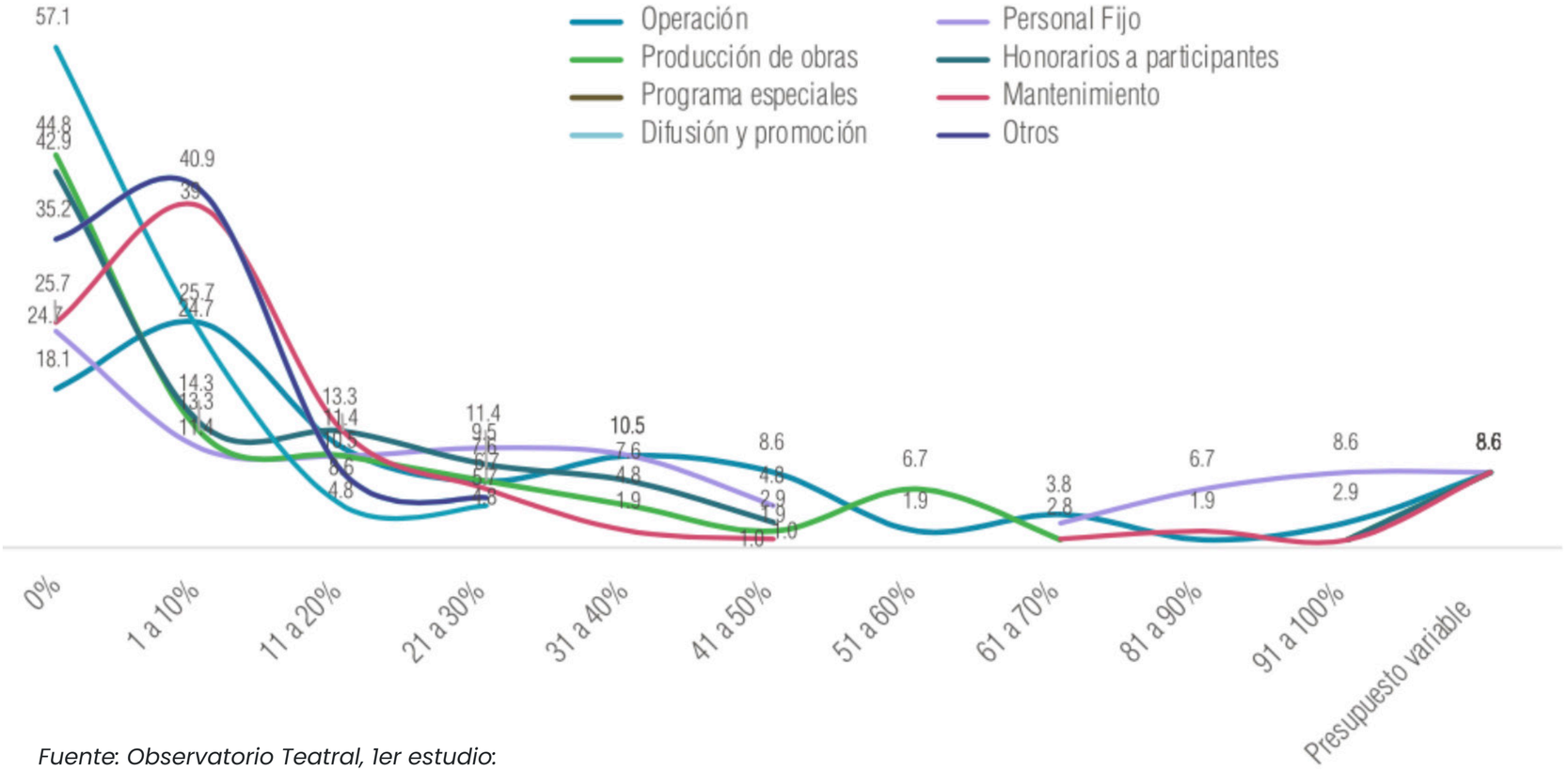
Fuente: Observatorio Teatral, 2º estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México, 2023.

¿El proyecto escénico contó con presupuesto específico para difusión o relaciones públicas?

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

Espacios escénicos: Porcentaje que se destina del presupuesto anual para…

**Sólo se muestran las etiquetas de las categorías de más de 0.9%*



Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México, Informe gráfico, 2022.

De la siguiente lista, indicar la cantidad de personas que colaboraron en cada rubro:
[Promedios]

Rubro	Promedio
Dramaturgia	1.75
Dramaturgista	0.45
Traducción	0.17
Actuación	5.11
Dirección	1.25
Diseño de escenografía	1.26
Diseño de iluminación	1.10
Diseño de vestuario	1.21
Producción	2.68
Gestión	1.93
Producción ejecutiva	1.59

Rubro	Promedio
Diseño sonoro	1.00
Música original	0.70
Música en vivo	0.86
Diseño multimedia	0.55
Difusión	1.99
Redes sociales	1.35
Asistentes	1.27
Fotografía	1.13
Investigación/Documentación	1.45
Regidores/Traspunte	0.53
Otros	6.07

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

Indicar cuál o cuáles fueron los medios o plataformas que se utilizaron para la difusión del estreno y primera temporada del proyecto escénico:

Fuente: *Observatorio Teatral, 2o estudio*: *La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.*

04.

Asociación y representación gremial

—

Análisis del grado de trabajo conjunto y representación gremial con el que convivimos en nuestra operación.

¿El espacio escénico forma parte de alguna(s) asociación(es) o red(es) especializada(s)?

		Total de casos	Sí	No	Total
Total		105	30.5	69.5	100.0
Ámbito que opera el espacio escénico	Público	71	19.7	80.3	100.0
	Público de operación privada	2	50.0	50.0	100.0
	Público de operación pública	1		100.0	100.0
	Independiente	31	54.8	45.2	100.0
Pertenece o no pertenece a la capital	Sí pertenece a la capital	79	32.9	67.1	100.0
	No pertenece a la capital	26	23.1	76.9	100.0
Región	Centro	19	15.8	84.2	100.0
	CDMX	43	44.2	55.8	100.0
	Norte	26	34.6	65.4	100.0
	Sur	17	5.9	94.1	100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Tabla 75, Análisis estadístico de tablas cruzadas, 2022.

¿La compañía, colectivo, grupo, casa productora o equipo de trabajo o los integrantes de las mismas forman parte de alguna asociación o representación gremial?

		Total de casos	Sí	No	Total
Total general		201	21.4	78.6	100.0
Zona donde se estrenó el proyecto escénico	Zona Centro: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala	17	41.4	58.6	100.0
	Zona Centro Occidente: Ags, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas	36	6.1	93.9	100.0
	Zona Sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán	33	32.2	67.8	100.0
	Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora	8	11.3	88.7	100.0
	Zona Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas	15	38.8	61.2	100.0
	Ciudad de México	88	17.3	82.7	100.0
	Otros (Fuera del país, virtual)	4		100.0	100.0
Estructura o modelo bajo la cual se desarrolló la obra	Compañía	104	23.6	76.4	100.0
	Colectivo	25	23.6	76.4	100.0
	Grupo	24	10.7	89.3	100.0
	Casa productora	19	18.5	81.5	100.0
	Equipo de trabajo	25	19.5	80.5	100.0
	Otro. Mencionar cuál.	4	50.1	49.9	100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 2° estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México, 2023.

La asociatividad para el fortalecimiento colectivo.

ANDA *(Asociación Nacional de Actores)*

A la fecha: **8,917 socios vigentes** (teatro, televisión, cine, doblaje stunt, carpa y circo).

Representación en Ciudad de México, además de contar con secciones y delegaciones en el interior de la República donde agrupa a todos los estados del país con los siguiente niveles de participación: Monterrey 1.6%, Guadalajara 2.74%, Veracruz 0.46 %, Tijuana 0.52%, Mérida 0.34%, Ciudad Juárez 0.19% y Acapulco 0.22%.

En la **disciplina teatral cuenta con 3,639 socios vigentes.**

5.

Calidad de vida

—

Desarrollar códigos de buenas prácticas entre los diferentes integrantes y en los diferentes procederes que constituyen nuestro quehacer se ha tornado una necesidad apremiante.

Especifica el tipo de contratación que tiene el personal que labora en el espacio escénico:

		Total de casos	Permanentemente	Temporal	Mixto	Total
Total		105	21.9	10.5	67.6	100.0
Ámbito que opera el espacio escénico	**Público**	71	25.4	5.6	69.0	100.0
	Público de operación privada	2			100.0	100.0
	Público de operación pública	1			100.0	100.0
	Independiente	31	16.1	22.6	61.3	100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Tabla 10, Análisis estadístico de tablas cruzadas, 2022.

¿Cuál o cuáles son las prestaciones laborales con las que cuenta el personal que labora de manera permanente?

		Seguridad Social	Aguinaldo	Servicio de gastos médicos mayores	Seguro contra accidentes para el personal técnico	Fondo de retiro	Otros	Ninguna de las anteriores
Total		52.4	55.2	3.8	6.7	29.5	10.5	14.3
Ámbito que opera el espacio escénico	**Público**	69.0	66.2	2.8	8.5	39.4	15.5	1.4
	Público de operación privada		50.0			50.0		
	Público de operación pública				100.0			
	Independiente	19.4	32.3	6.5		6.5		45.2

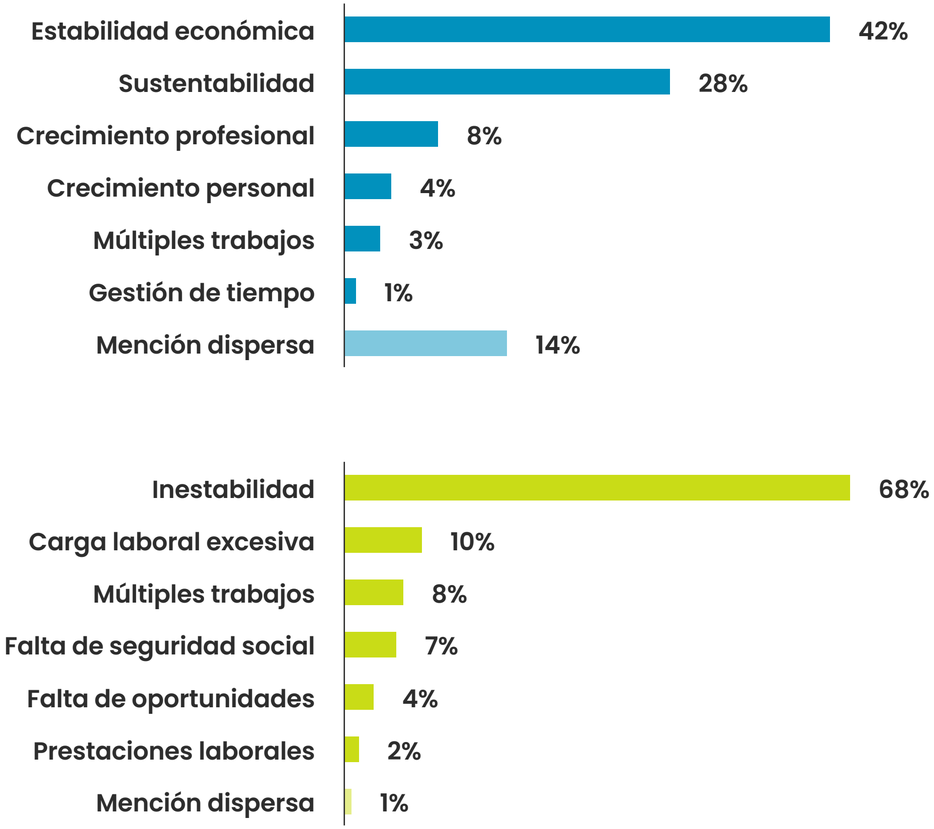
Fuente: Observatorio Teatral, 1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México. Tabla 40, Análisis estadístico de tablas cruzadas, 2022.

Si consideras que dentro del proyecto escénico en particular se desarrolló una buena práctica en el sentido de acuerdos o protocolos de convivencia entre las y los integrantes, condiciones laborales, menciona cuál o cuáles y las razones por las que se consideran buenas prácticas.
[Porcentaje]

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

¿Al ejercer tu actividad profesional, consideras que tienes una buena calidad de vida? *(Porcentaje)*

¿Por qué?



Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situación de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

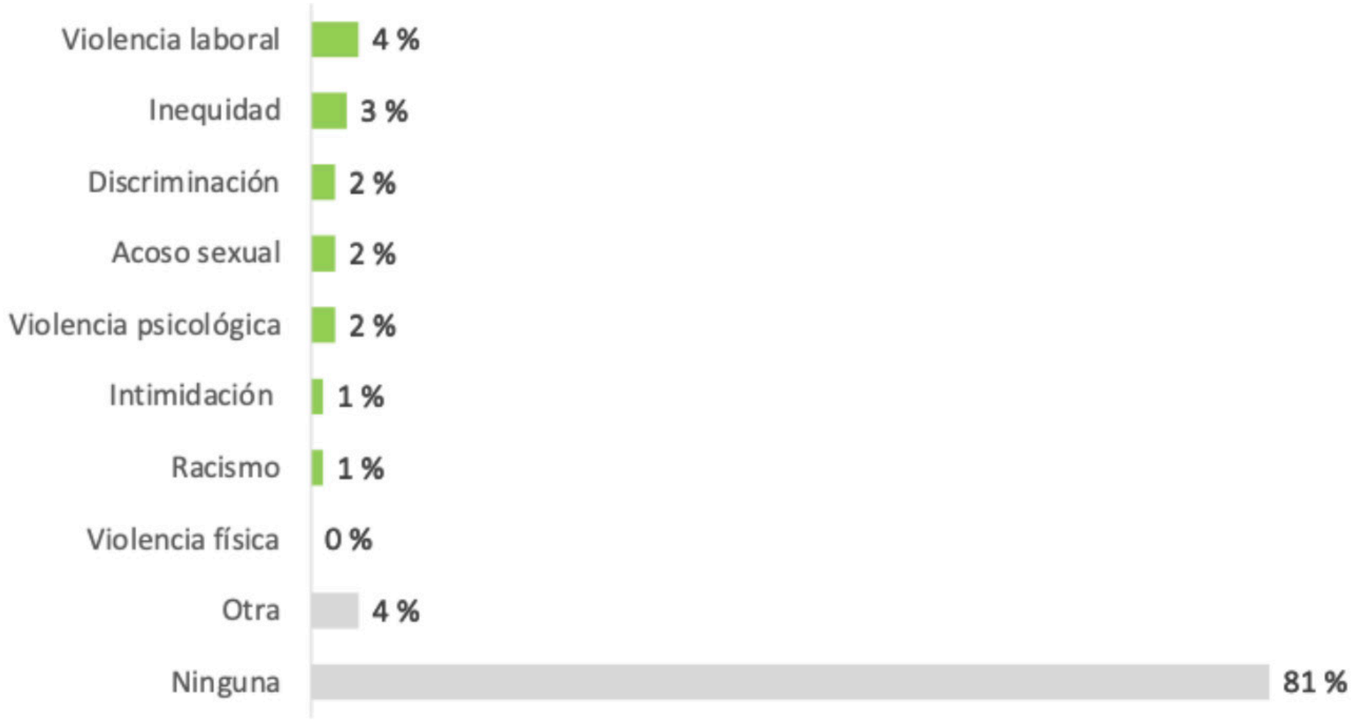
¿Al ejercer tu actividad profesional, consideras que tienes una buena calidad de vida?

TABLA 258*

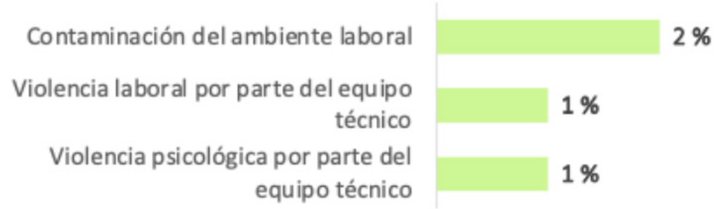
		Total de casos	101.- ¿Al ejercer tu actividad profesional, consideras que tienes una buena calidad de vida?		Total
			Sí	No	
Total general		201	49.1	50.9	100.0
Estructura o modelo bajo la cual se desarrolló la obra	Compañía	104	53.7	46.3	100.0
	Colectivo	25	45.3	54.7	100.0
	Grupo	24	42.8	57.2	100.0
	Casa productora	19	74.2	25.8	100.0
	Equipo de trabajo	25	25.3	74.7	100.0
	Otro. Mencionar cuál	4	21.8	78.2	100.0

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. 2023.

¿Durante la vida de la obra se vivió, sufrió o aconteció alguna o algunas de las siguientes situaciones?
[Si mención. Porcentaje]

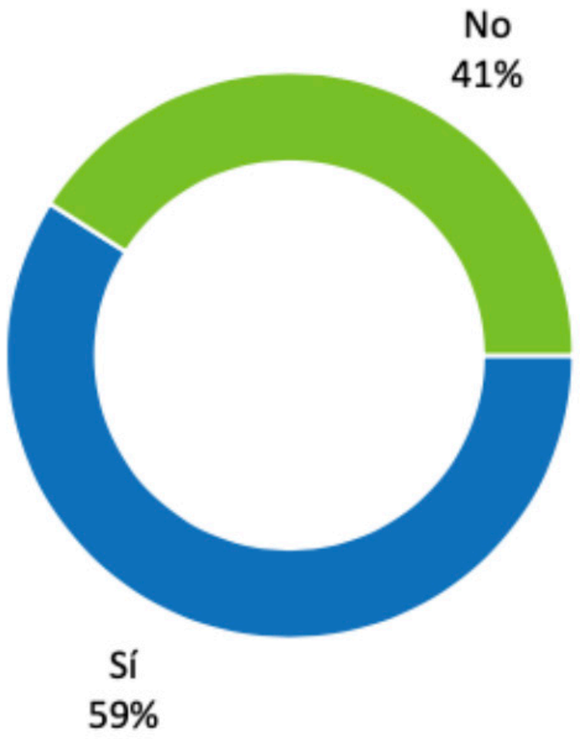


Otra. Mencionar cuál
[4%]



Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

¿Te has sentido no respetado o incomprendido en tu quehacer escénico por quienes programan los espacios escénicos, festivales o circuitos?
(Porcentaje)



Si la respuesta es Sí, comparte cuál o cuáles consideras que son las razones*
[Porcentaje]

**Se preguntó al 59% que sí se ha sentido no respetado o incomprendido en su quehacer escénico.*

Fuente: Observatorio Teatral, 2o estudio: La vida y situacón de los proyectos escénicos en México. Informe gráfico, 2023.

Freelancers Make Theatre Work del Reino Unido
(estudio nacional de 2024)

- 38% de los trabajadores autónomos encuestados manifestaron que sus condiciones de salud mental habían empeorado en el último año
- 54% de los mismos es miembro de organizaciones de representación gremial
- 16.7% manifestó que no sabe seguirá dentro del campo laboral de lo teatral
- Los principales problemas que identifican entre las formas de comportamiento dentro de su comunidad son el trato injusto, el bullyling y el acoso.

Conclusiones

¿Cuál es nuestra responsabilidad como gestores?
¿Cuál es la responsabilidad como integrantes
de la comunidad teatral mexicana?

La **debilidad de la posible lectura de nuestro modelo de operación en las artes escénicas mexicanas** es más bien una enfermedad. Nuestra incapacidad para reconocernos, imposibilita políticas culturales certeras, debilita las acciones, así como anula las posibilidades de crecimiento conjunto. **Como cualquier otra enfermedad, lo importante es establecer el diagnóstico y encontrar el correcto tratamiento** para **enfrentar** síntomas, **conocer** necesidades y saber **cómo reaccionar** ante los vacíos que presenta nuestro modelo.

Fair Pay in the Arts:
The talk of the town or the elephant in the room

—

Por **Elena Polivtseva, para IETM (International Network for Contemporary Performing Arts)**

Recomendaciones a partir de la suma de

Artistas, las organizaciones, los financiadores públicos y el público en general

1. **Hacer de la equidad un criterio.**
2. **Asignar un presupuesto sostenible.**
3. **Aumentar la conciencia.**
4. **Unir el sector y los recursos.**
5. **Repensar las reglas del juego.**
6. **Ofrecer visión y liderazgo.**

- Nuestra incapacidad para reconocernos imposibilita políticas culturales certeras, debilita las acciones, y anula las posibilidades de crecimiento conjunto.

- Necesitamos entender la diversidad de modelos de operación para ayudar a impulsar procesos vinculados a nuestras necesidades y condiciones actuales.

- Debemos ser capaces de ampliar la vida de las obras producidas, mejorar las condiciones laborales del sector tanto en los ámbitos independientes como públicos, articular tanto a los espacios escénicos como a los responsables de las obras, generar una mayor y constante articulación de todos los sectores que cohabitan en nuestra disciplina.

- El modelo actual, o modelos actuales con los que operamos en el teatro mexicano, lo construimos todas y todos. Lo importante no es encontrar culpables, lo importante es tomar conciencia juntos del estado de nuestro modelo e intentar desarrollar una correcta lectura del mismo, lo cual todavía nos costará muchísimo por contar con pocos datos contrastables, y sobre todo porque dicha lectura y modificaciones debemos desarrollarlos sin detener nuestra operación.

“Necesitamos un lenguaje de la utopía
para acompañar al descontento”

Caroline Emke

¡Gracias!

@Juan_Melia

dirteatrounam@hotmail.com

–

teatrounam.com.mx @TeatroUNAM

culturaUNAM

UNAM Nuestra gran Universidad