

BILBAO, CIUDAD ESCÉNICA – POLÍTICA ESCÉNICA DE LA CIUDAD DE BILBAO

ACCESO **RED EMPLEO**
APOYO CREATIVIDAD
LIDERAZGO
ESPACIO PÚBLICO
COOPERACIÓN ARTES
PLANIFICACIÓN

1. Contexto

En el estudio de las políticas urbanas a nivel internacional es bien conocido, y frecuentemente utilizado como referencia, el proceso desarrollado en Bilbao. Capital de la provincia de Bizkaia, con una población de unos 350.000 habitantes inserta en un entorno metropolitano denominado 'Gran Bilbao' con cerca de un millón de personas, ha protagonizado desde finales de los años 80 del pasado siglo XX una 'revolución urbana', gracias a la cual ha mudado de ciudad industrial -basada en la economía del acero y la construcción naval- a ciudad de servicios donde la cultura es un eje fundamental de la estrategia para impulsar la innovación y un desarrollo económico y social sostenible.

Bajo el liderazgo institucional de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, la metamorfosis de la ciudad no solo promovió la regeneración de sus competencias y valores y el redireccionamiento de sus capitales productivos e intelectuales, sino que identificó la política cultural como instrumento fundamental para su desarrollo global, junto al urbanismo y la sostenibilidad. Treinta años después de aquel primer impulso innovador, la vida de la ciudad se sustenta hoy sobre nuevas actividades como los servicios, el ocio, la cultura y el turismo.

El binomio cultura y ciudad es una de las tramas en las que los procesos de cambio exigen a las políticas resignificar lo cultural como uno de los elementos constitutivos ineludibles a la hora de impulsar cualquier proceso de regeneración en la sociedad. Ello significa entender los liderazgos institucionales como un ejercicio de mediación para una transformación solo posible con la complicidad y participación activa de la

diversidad de agentes ciudadanos. Y, en consecuencia, un estilo de gobernanza confiada ante la energía constructora de la propia sociedad: el gran reto es la construcción de contextos, de hábitats fértiles donde la propia ciudadanía a través de sus fuerzas creativas podrá legitimar y construir las nuevas realidades culturales.

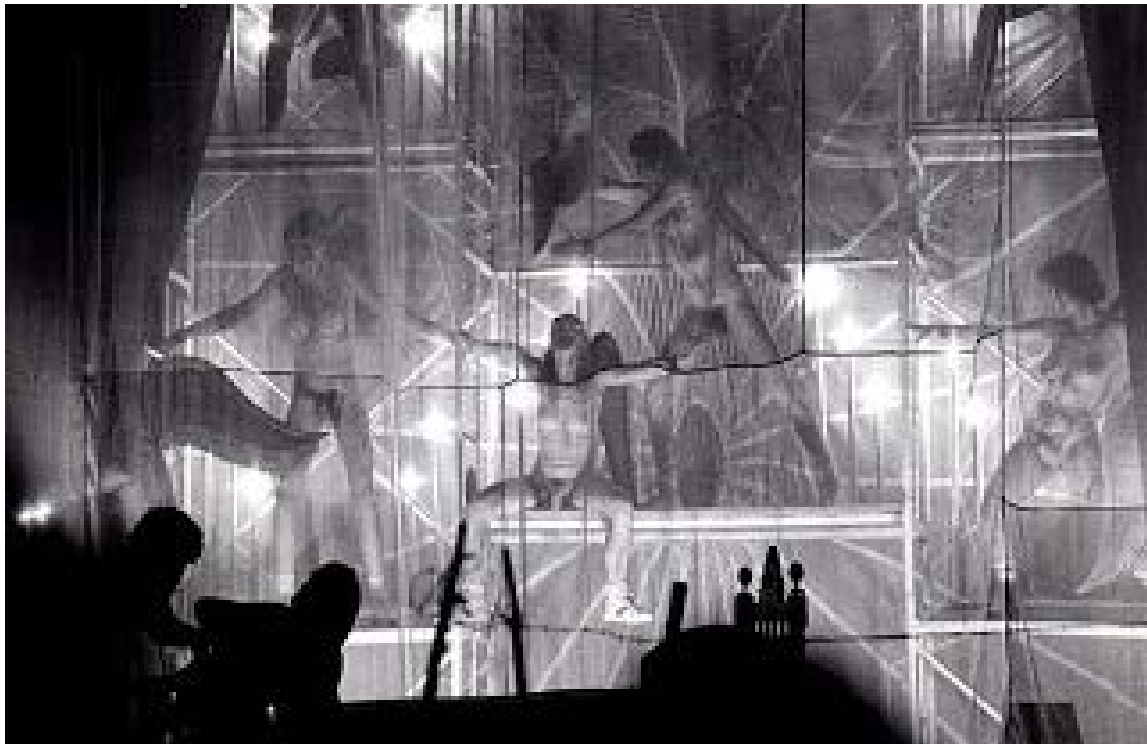
Este ha sido el sentido por donde han querido transitar las políticas culturales puestas en marcha hacia el nuevo Bilbao. La cultura inserta en un contexto cohesionador de la ciudad, como comunidad, como intercambio, como forma de vida viable. A su vez, el urbanismo, el espacio público ganado para la convivencia, la movilidad, la economía de la hospitalidad, la ecología urbana y las infraestructuras físicas como posibilitadoras de creatividad, de simbolismos, de nuevas formas expresivas, de tejido productivo y oficios culturales. La cultura en la ciudad; la ciudad en la cultura. Contextos comunes que han marcado las políticas culturales de la ciudad desde hace tres décadas.

EL BINOMIO CULTURA Y CIUDAD ES UNA DE LAS TRAMAS EN LA QUE LOS PROCESOS DE CAMBIO EXIGEN A LAS POLÍTICAS RESIGNIFICAR LO CULTURAL COMO UNO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS INELUDIBLES A LA HORA DE IMPULSAR CUALQUIER PROCESO DE REGENERACIÓN EN LA SOCIEDAD.

2. Una historia de superación

La historia de la escena en Bilbao transcurre a lo largo del siglo XX hilando una continua sucesión de iniciativas societarias o directamente empresariales que ocasionó la aparición y, en su caso, desaparición de diferentes recintos. El período de máximo esplendor podría situarse en el inicio de los ochenta, en el que la ciudad disponía de quince salas comerciales, muchas de las cuales eran tanto escenarios teatrales como salas de proyección cinematográfica. En este tiempo, Bilbao se había situado como una plaza de alto interés para las compañías en gira con un calendario especialmente centrado en la temporada veraniega, sobre todo durante Aste Nagusia, las fiestas de la ciudad convertidas en fenómeno democrático de participación popular a partir del año 1978. Con el declive del modelo industrial y económico y, en paralelo, el paulatino descenso del cine como fenómeno cultural y de entretenimiento masivo, la década finaliza con el cierre o la escasísima actividad ocasional de la mayoría de las salas arriba mencionadas.

Como si la naturaleza hubiera querido ofrecer un símbolo de aquella acelerada decadencia, en el año 1983 unas trágicas inundaciones asolaron la Villa con su rastro de vidas humanas perdidas y todo el destrozo que el curso de los ríos bilbaínos pudo ocasionar, también en su distrito y equipamiento emblemáticos: el Casco Viejo de Bilbao y su Teatro Arriaga.

En el lodo de aquella destrucción germinó la regeneración. Como respuesta del conjunto de la sociedad bilbaína, se inicia entonces un movimiento integrador para construir el Bilbao del futuro cuya estela alcanza hasta nuestros días. Hoy es difícil analizar la historia durante estos últimos treinta años de cualquier actividad bilbaína - bien sea comercial, industrial, hostelera, urbanística, ciudadana o cultural- fuera del contexto de aquella conjura innovadora que comenzó en 1983.

La suerte de cada una de las partes corría pareja a la suerte del conjunto de la actividad de la ciudad. Pero en el diseño del nuevo Bilbao la cultura se situaba como fuerza motriz y el impacto internacional del Museo Guggenheim lo convirtió en símbolo de renovación gracias a su excelencia cultural.

La vida teatral de la Villa no es ajena a esta dinámica social. Se abrió una nueva etapa: la iniciativa privada, que había protagonizado la exhibición escénica durante todo el siglo XX, era relevada por las instituciones y las políticas públicas como iniciadoras, como instigadoras de procesos y entornos innovadores en contacto con los agentes creativos ciudadanos. Las artes escénicas ocupan desde entonces su lugar como sector prioritario de intervención para la ciudad.

Es imposible referirse a esta determinación pública de promoción de un entorno fecundo para las artes escénicas sin la participación de los propios agentes creativos locales.

Los recordados jóvenes colectivos teatrales que sortearon la persecución cultural de la dictadura franquista en los años 70 – Akelarre y Cómicos de la Legua en la memoria- dieron el relevo a una nueva descendencia que, iniciada en el activismo social, comenzaba a explorar los nuevos territorios artísticos y modos de producción que la transición democrática hacía por fin posible.

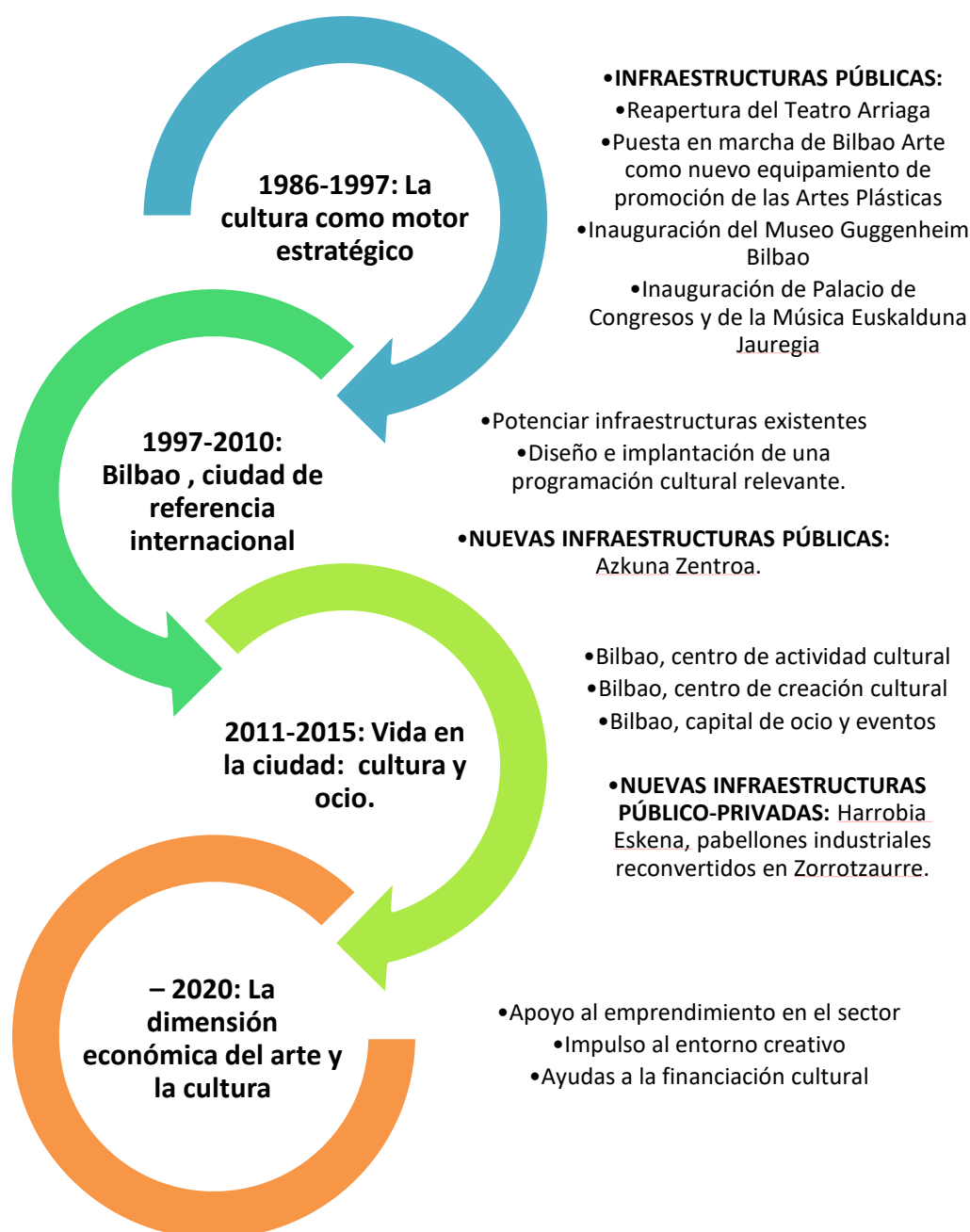
Emergió entonces una sucesión de compañías decididas a dar forma al teatro contemporáneo de nuestra ciudad. Karraka, Maskarada, Cobaya, Geroa, Markeline, Hortzmuga, Gaitzerdi... Son algunos de los nombres de continuidad que, a su vez, han visto cómo nuevas estéticas, nuevas dramaturgias, nuevas marcas, géneros y modos de producción se han ido sumando hasta mostrar la brillante escena bilbaína actual, nutrida hoy de

un muy interesante potencial productivo, desde el teatro de texto hasta las artes de la calle, de la investigación a la relectura de los clásicos, para adultos o familiar, en euskara y castellano, de voluntad profesional o amateur; en fin, con toda la diversidad propositiva de que el arte teatral es capaz.

NUEVAS DRAMATURGIAS, NUEVAS MARCAS ESCÉNICAS, GÉNEROS Y MODOS DE PRODUCCIÓN SE HAN IDO SUMANDO HASTA MOSTRAR LA BRILLANTE ESCENA BILBÁNA ACTUAL.

3. Treinta años construyendo ciudad y artes escénicas

Han sido treinta años de desarrollo paulatino de políticas municipales que han asociado ciudad y cultura, con las artes escénicas en una posición de centralidad. Es una relación de beneficio mutuo que de forma sintética podría resumirse en cuatro fases principales:

Con la cultura también como eje destacado en el desarrollo de la ciudad, el último Plan de Gobierno 2015-2019 contempla, entre otras, estas líneas estratégicas:

- Impulsar una programación cultural para el disfrute de la ciudadanía y favorecer el acceso a la cultura a toda la ciudadanía.
- Apoyo a la creación y producción cultural y Teatro Arriaga como centro de programación y producción de artes escénicas.
- Intercambio de experiencias y manifestaciones culturales y promoción de Azkuna Zentroa como espacio multidisciplinar de referencia.

Estas líneas estratégicas están activadas a su vez por cuatro palancas transversales que definen su estrategia de acción:

- **LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN TODA LA CADENA DE VALOR**, desde la formación hasta la exhibición de excelencia internacional.
- **LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL** entre los diferentes niveles de la administración pública.
- **LA COLABORACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO**. Entendiendo lo privado tanto como el espacio económico de lo empresarial como la participación ciudadana a través de sus mediaciones comunitarias.
- **EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO** que permita una estabilidad favorecedora de los procesos.

HAN SIDO TREINTA AÑOS DE DESARROLLO PAULATINA DE POLÍTICAS MUNICIPALES QUE HAN ASOCIADO CIUDAD Y CULTURA, CON LAS ARTES ESCÉNICAS EN UNA POSICIÓN DE CENTRALIDAD.

4. La actualidad del sistema escénico bilbaíno

Como resultado de esta apuesta por la construcción de contextos favorables, se observa hoy una nutrida realidad de puntos de actividad escénica. Responden a iniciativas protagonizadas por diversos agentes tanto públicos como privados que tienen entre sí diferentes grados de interacción, llegando en algunos momentos a actuar como red participando en los mismos programas culturales y, más concretamente, escénicos, como es el caso de festivales o eventos ciudadanos.

En su conjunto, recorren los cuatro principales ámbitos de la cadena de valor en la producción escénica: formación, creación, producción y exhibición. El primer eslabón, la formación, ofrece la reciente apertura en el 2015 de Dantzerti, Centro Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, por el que el sector escénico de Bilbao apostó decididamente desde el principio y que, sin duda, está llamado a generar un esperanzador ciclo innovador para nuestra escena.

Centros de formación

Propiedad y gestión pública.

Dantzerti	Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi. Ofrece enseñanza equivalente a un Grado oficial. http://www.dantzerti.eus/home
Escuela de Teatro y Artes Escénicas. Facultad de Bellas Artes. UPV-EHU	Oferta de cursos complementarios. http://www.escuelateatrobilbao.com

Iniciativa privada.

Artebi	Escuela de música, artes escénicas y visuales. http://www.artebi.es/
Ánima	Escuela de teatro y cine. http://www.animaeskola.com/
Sala Kontainer	Escuela de teatro y baile. Recursos para creación y representación. http://www.kontaineraretoa.com/
Muzzik	Escuela de música y teatro. http://muzzik.es/

Centros de recursos para la producción

Propiedad y gestión públicas.

Bilbao Eszena	Centro municipal de recursos escénicos para apoyar y difundir el teatro amateur y semiprofesional. 2004. Salas de ensayo y reuniones destinados a personas, grupos y asociaciones en procesos de creación y formación escénicos. Programa de artistas en residencia. Cursos de teatro. https://www.bilbao.eus
---------------	--

Propiedad pública, gestión privada.

Harrobia Eskena	Equipamiento de propiedad municipal gestionada por ESKENA, Asociación Vasca de Productoras Escénicas, con financiación del Gobierno Vasco. 2011. 1.000 m2 destinados a la innovación en los procesos de producción profesional proporcionando la metodología, el conocimiento y los recursos necesarios. http://harrobia.org/
-----------------	--

Espacios de programación

Propiedad y gestión públicas.

Teatro Arriaga Antzokia	Propiedad y gestión municipal. Edificio histórico 1890. Programación estable ecléctica de excelencia. Principal centro vasco de programación y producción escénica propia. Últimos directores: Luis Iturri, Lluís Pasqual y Emilio Sagi. Dirección actual: Calixto Bieito. http://www.teatroarriaga.eus/
Palacio Euskalduna Jauregia	Propiedad y gestión de la Diputación Foral de Bizkaia. Diferentes espacios de exhibición escénica estable. Líder en el Estado de los auditorios públicos por número de representaciones, espectadores y recaudación. http://www.euskalduna.eus/
Azkuna Zentroa	Propiedad y gestión municipal. Centro multidisciplinar de arte y cultura contemporánea. Programación estable especializada y actividades complementarias de artes en vivo. AMPHITRYON: Residencias artísticas incluyendo artes escénicas. ARTE Y CULTURA: Programación estable multidisciplinar. http://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio
Bilborock	Propiedad y gestión municipal. Espacio de encuentro social y cultural de referencia para la juventud: música, teatro, cine, danza... Programación, laboratorios y actividades generales. https://www.bilbao.eus
Red de Centros Municipales de Distrito	Propiedad y gestión municipal. Cuentan con espacios de pequeño y medio formato, para ensayo y exhibición, ubicados en estos equipamientos de proximidad. https://www.bilbao.eus
Museo Guggenheim Bilbao	Programación discontinua. Eventos. https://www.guggenheim-bilbao.eus/

Propiedad pública y gestión privada.

Teatro Campos Elíseos Antzokia	Propiedad municipal. Convenio de gestión entre el Ayuntamiento y la Sociedad General de Autores de España. 2 espacios de exhibición escénica y artística multimedia. Programación estable de teatro, danza y música. http://www.teatrocampos.com/
--------------------------------	---

Propiedad y gestión privadas.

La Fundición	Programación estable, procesos de creación y otras actividades relacionadas con el teatro y la danza contemporáneas. Programa de residencias. Taller de espectadores. Premio Max 2007 de Nuevas Tendencias. Recibe apoyo y ayudas municipales y de otras instituciones públicas. http://www.lafundicion.org/
--------------	--

Kafe Antzokia	Centro multidisciplinar de cultura y ocio en euskara. Programación estable de música. Programación eventual de teatro. Cuenta con apoyo municipal. http://www.kafeantzokia.eus/es/
La Haceria	Programación y procesos discontinuos de creación de música, teatro (Hacería Eszeniko Club) y eventos comunitarios dentro del programa ZAWP. Recibe colaboración municipal. http://www.haceria.com/ http://www.zawp.org/ecosistema-zawp-2016/
Sala BBK	Cultura urbana y todo tipo de eventos de carácter social o solidario. Programación estable de cine, música y teatro. http://www.salabbk.es/
Pabellón 6	Asociación escénica. Programación estable, procesos de creación y otras actividades relacionadas con el teatro y la danza contemporáneas. Ramón Barea, director, Premio Nacional de Interpretación 2013. Incluye Compañía Joven. Recibe colaboración municipal. http://pabellon6.org/

Festivales y programaciones especiales

Iniciativa pública.

BAD	Festival de teatro y danza contemporánea. 19 ediciones. Programación y gestión municipal. Diferentes escenarios de la ciudad. Talleres profesionales. En red con otros agentes transfronterizos para la coproducción y movilidad de espectáculos. http://badbilbao.eus/web/
Bilboko Kalealdia	Festival de Artes de Calle. 18 ediciones. Programación y gestión municipal. Diferentes espacios de la ciudad. En red con otros agentes transfronterizos para la gestión de ayudas europeas de programas como: residencias de creación y búsqueda, procesos de producción y talleres profesionales. http://bilbokokalealdia.eus/web/
Prototipoak	Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas que sustituye a "3,2, 1 Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas". Programación y gestión municipal. http://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio
Festivales y programas municipales de proximidad	Bilboko Zirkuitua. Teatro de pequeño y mediano formato de compañías de la propia capital vizcaína. 16 ediciones. Zirkualde. Festival de circo de calle en el barrio de Rekalde. 8 ediciones. Clown Zorrotza. Muestra de espectáculos de clown de calle en el barrio de Zorroza. 8 ediciones. Encuentros de Magia, de sala y calle. En el distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga. 13 ediciones. Muestra de Teatro de Humor de sala, en el barrio de Rekalde. 5 ediciones. Semana de teatro de sala para personas mayores en Otxarkoaga. 16 ediciones. Programación teatral de Aste Nagusia. Teatro de calle y teatro infantil dentro del programa oficial de fiestas.

Programas municipales de Teatro infantil/escolar	<p>Bilbon eskolatik antzerkira. Campaña de representaciones de teatro y danza para el alumnado de centros educativos. En colaboración con Mitusu.</p> <p>Certamen de Teatro escolar. Concurso de representaciones teatrales creadas en los colegios bilbaínos.</p> <p>Ikusi eta ikasi. Programa multidisciplinar, con un fuerte componente escénico, para reforzar la transmisión del euskera entre niños y niñas de 2 a 8 años. En colaboración con Topagunea.</p>
--	--

Iniciativa privada.

Txotxongilo Jaialdia - Festival de Títeres	<p>36 ediciones. Programación internacional para diferentes públicos. Con financiación municipal.</p> <p>http://bilbaotxfest.org</p>
Dantzaldia	<p>Festival Internacional de Danza. Un programa de La Fundición bajo el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia y otras instituciones públicas. 18 ediciones.</p> <p>Exploraciones internacionales sobre la danza contemporánea. Programación, talleres, pedagogía, cine, encuentros profesionales... Varios espacios.</p> <p>http://dantzaldia.org/</p>
Lekuz leku	<p>Lenguajes de la danza contemporánea en los espacios urbanos. Festival con una programación de piezas cortas de danza en espacios abiertos, inusuales e insólitos.</p> <p>Un programa de La Fundición bajo el patrocinio de diferentes instituciones públicas. 12 ediciones.</p> <p>http://www.lekuzleku.com/</p>
Festival ACT	<p>Festival Internacional de Escena Corta. Dirigido a nuevos creadores en proceso formativo. Programado y gestionado por el centro de formación BAI, con subvención municipal.</p> <p>http://bai-bai.net/bai/</p>
FETABI	<p>Festival de Escuelas de Teatro, para alumnado de todo el Estado, impulsado por la Fundación SGAE. Se celebra en el Teatro Campos Elíseos. 6 ediciones.</p>
Programas privados de teatro infantil/escolar	<p>Haur Antzerki Topaketak. Promovido por la asociación Kurkuluxetan en el Kafe Antzokia.</p> <p>Festival de Teatro Grecolatino. Para el acercamiento de la cultura clásica al alumnado de secundaria y bachillerato. Promovido por Skené.</p> <p>Domingos de Títeres. Programa para público infantil y familiar en el Teatro Campos Elíseos.</p>

Otros centros de actividad escénica

Iniciativa privada.

Zirkozaurre	<p>Asociación destinada a la difusión del circo y de las artes escénicas en Bilbao.</p> <p>Formación, espacios de ensayo, entrenamiento y escenario equipado para las prácticas circenses. Dinamizado por artistas de circo y otras disciplinas escénicas. Colaboración municipal.</p> <p>http://zirkozaurre.com/es/</p>
Karola Zirko Espazioa	<p>Espacio de difusión y trabajo para compañías de circo y teatro de calle diseñado en base a sus necesidades en los procesos de creación y formación: salas de ensayo y entrenamiento, almacén, oficina, taller, exhibición, etc.</p> <p>Colaboración municipal.</p> <p>https://www.facebook.com/karola.zirkoespazio</p>

Mama Crea	Espacio creativo para la formación y la práctica de las artes escénicas. http://mamacrea.com/
Dantzaka Zirko Espazioa	Proyecto de formación y creación que fusiona los ámbitos del circo y el flamenco. https://www.facebook.com/dantzakazirkoespazioa/
Mano de Santa	Espacio polivalente para la creación y la formación tanto en las artes escénicas como en eventos culturales. http://www.manodesanta.com/
Punto de Fuga	Espacio para dar cobertura a artistas y colectivos de danza y sus procesos de creación, ofreciendo también formación. http://www.espaciopuntodefuga.com

Este conjunto muestra una realidad cada vez más equilibrada entre sus diferentes ámbitos: el escenario internacional, la práctica cotidiana la diversidad de las formas escénicas, la creación, la proximidad y la comunidad y la formación. Es así capaz de generar complicidades entre instituciones, organizaciones y tejido creativo que alienten el desarrollo de la producción.

Pero, al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Bilbao, además de co-liderar creativamente este largo proceso, como primera línea administrativa en contacto con la ciudadanía plural ha querido estimular el acceso al disfrute de la actividad escénica. Consecuencia de ello han sido sus diferentes programas de impulso al teatro aficionado, estrategias de promoción de públicos como ‘La Taquilla del Barrio’ o su exitoso club de ‘Amigos del Arriaga’. Todo ello bajo un esfuerzo mantenido por alcanzar la mejor comunicación posible y extender la red de fidelización.

Nuevas infraestructuras, rehabilitaciones de edificios en desuso ahora destinadas a usos socio-culturales y escénicos y la extensión de la red de Centros Municipales de Distrito han sido actuaciones determinantes para esta mejora en el acceso a lo escénico, que sigue extendiéndose por la ciudad.

Todo ello ha posibilitado que Bilbao ofrezca hoy un panorama vibrante para las artes escénicas. Si volviéramos la vista atrás podríamos ver el camino ya recorrido para alcanzar la situación actual.

De su vitalidad da cuenta que la ciudad acoge anualmente más de **825 ESPECTÁCULOS** diferentes en sus alrededores de **1.700 FUNCIONES** disfrutadas por en torno a **647.000 PERSONAS ESPECTADORAS**, si consideramos tanto el teatro de interior como el de calle, profesional o amateur. Este volumen de programación está protagonizado por más de **4.200 INTÉRPRETES** con distintos grados de profesionalidad y procedencia, sin considerar los oficios técnicos y la actividad económica inducida.

Igualmente expresiva nos parece la referencia de **600 ALUMNOS Y ALUMNAS** participantes en toda la gama de formación escénica, tanto pública como privada, desde la universitaria a los talleres ocupacionales.

SE OBSERVA HOY UNA NUTRIDA REALIDAD DE PUNTOS DE ACTIVIDAD ESCÉNICA. RESPONDEN A INICIATIVAS PROTAGONIZADAS POR DIVERSOS AGENTES TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS QUE TIENEN ENTRE SÍ

DIFERENTES GRADOS DE INTERACCIÓN.

Hoy la ciudad es un hábitat coherente para acoger toda la diversidad propia de una sociedad plural y de un arte escénico pleno de significaciones y formas expresivas. Y su potencial creativo no dejará de abrir nuevas narrativas de cohesión y desarrollo social.

Es momento de establecer nuevos horizontes. Momento de imaginar nuevos retos para la actividad escénica bilbaína en un marco global de grandes transformaciones para la cultura que, sin duda, modificarán el equilibrio actual abriendo nuevas dificultades y, al mismo tiempo, ofreciendo oportunidades ciertas e inesperadas.

Bilbao, gracias a la acción compartida de todos sus agentes, se encuentra en una magnífica situación orgánica para afrontar con éxito y aprovechar los nuevos desafíos. Ahí estará como facilitador su Ayuntamiento y el conjunto de las instituciones públicas.

proceso participativo fue coordinador por el equipo técnico del Servicio de Cultura municipal. El Libro Blanco cuenta con aportaciones de personalidades destacadas de la cultura local y catalana. En todo el proceso resultó esencial la participación de entidades del sector cultural – para reconocer su complejidad – y de la ciudadanía. Todo ello permitió generar y socializar un diagnóstico y una hoja de ruta compartidos sobre el futuro de la cultura en la ciudad.

5. Otra información

Este artículo fue redactado por el equipo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao en enero de 2018.

Contacto: cultura@bilbao.eus

Web: www.bilbao.eus