

La creación de danza para la infancia y la juventud en España

Fátima Anllo Vento,
Observatorio de Creación y Cultura Independiente
I Congreso Internacional de Danza para la Infancia y la Juventud
5-7 de julio de 2019

Presentación: Índice

Resultados del Estudio “Danza para la infancia y la juventud, 2018”.

Conclusiones

Algunos cambios de paradigma en la gestión y las políticas relativas a las artes escénicas.

Estudio “Danza para la infancia y la juventud, 2018”

Objetivo general:

Realizar una primera aproximación a la creación de danza para la infancia y la juventud por parte de las compañías de danza en España.

Objetivos específicos:

- Dimensionar la creación y la producción.
- Identificar los rasgos característicos de las compañías de danza para la I&J y de su relación con otros actores.

Estudio “Danza para la infancia y la juventud, 2018”

Metodología:

Encuesta online distribuida mediante correo electrónico.

Universo:

Universo: Compañías de danza registradas en Danza.es

Fecha:

Durante los meses de agosto y septiembre de 2018.

Universo y Muestra

Distribución de Universo y Muestra según Territorios (%%)			
CCAA	% Universo	% Muestra	Desviación
Andalucía	17,6%	13,6%	-4,0%
Aragón	1,1%	0,0%	-1,1%
Asturias	1,1%	2,4%	1,3%
Baleares	1,4%	3,2%	1,8%
Canarias	2,7%	6,4%	3,7%
Cantabria	0,5%	0,0%	-0,5%
Castilla La Mancha	1,8%	0,8%	-1,0%
Castilla y León	2,1%	2,4%	0,3%
Cataluña	19,2%	16,8%	-2,4%
Extremadura	0,8%	3,2%	2,4%
Galicia	3,2%	3,2%	0,0%
La Rioja	0,3%	0,0%	-0,3%
Madrid	34,1%	25,6%	-8,5%
Murcia	0,6%	0,8%	0,2%
Navarra	1,1%	0,8%	-0,3%
Pais Vasco	4,5%	7,2%	2,7%
Valencia	7,7%	11,2%	3,5%
En blanco	0,0%	2,4%	2,4%
Total general	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: OCI, Estudio Danza para la I&J

Universo: 624 Cías.

Muestra: 125 Cías.

20% de Cías.

Todas las CCAA

La idea de “Compañía para la Infancia y la Juventud (I&J)”

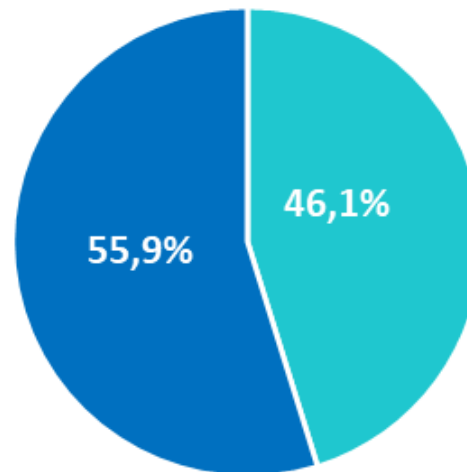
Se contrastaron una **declaración subjetiva** con una **valoración objetiva** de la producción y actividad de la compañía en relación con la infancia y la juventud.

- *¿Vuestra compañía se reconocería si fuera descrita como una compañía de danza para la infancia o la juventud?*
- *En los últimos 5 años ¿ha producido la compañía algún espectáculo destinado específicamente a la infancia y/o la juventud?*

La idea de “Compañía para la Infancia y la Juventud (I&J)”

No existe una idea clara y compartida en el mundo de la danza sobre lo que es una “Compañía para la infancia y la juventud”.

Se consideran Cías. para la I&J, 2018

27% Han producido espectáculos para la I&J en los últimos 5 años

50% Es su público mayoritario

50% No es su público mayoritario

■ SI ■ NO

La idea de “Compañía para la Infancia y la Juventud (I&J)”

No existe una idea clara y compartida en el mundo de la danza sobre lo que es una “Compañía para la infancia y la juventud”.

Relación entre Apreciación Subjetiva y Actividad Objetiva para la I&J

Producción de espectáculos en los últimos 5 años	SÍ Cía I&J	NO Cía I&J
Sí, nuestros espectáculos van dirigidos prioritariamente hacia ese público	43,5%	0,00%
Si, alguno, pero no es nuestro público principal	50,0%	26,79%
Si, pero hace más de 5 años	6,5%	10,71%
No, nunca	0,0%	62,50%
Total general	100,0%	100,00%

Fuente: OCI, Estudio Danza para la I&J

Clasificación de las Cías. según su relación con la I&J

I. COMPAÑÍAS QUE PRODUCEN DANZA PARA LA I&J

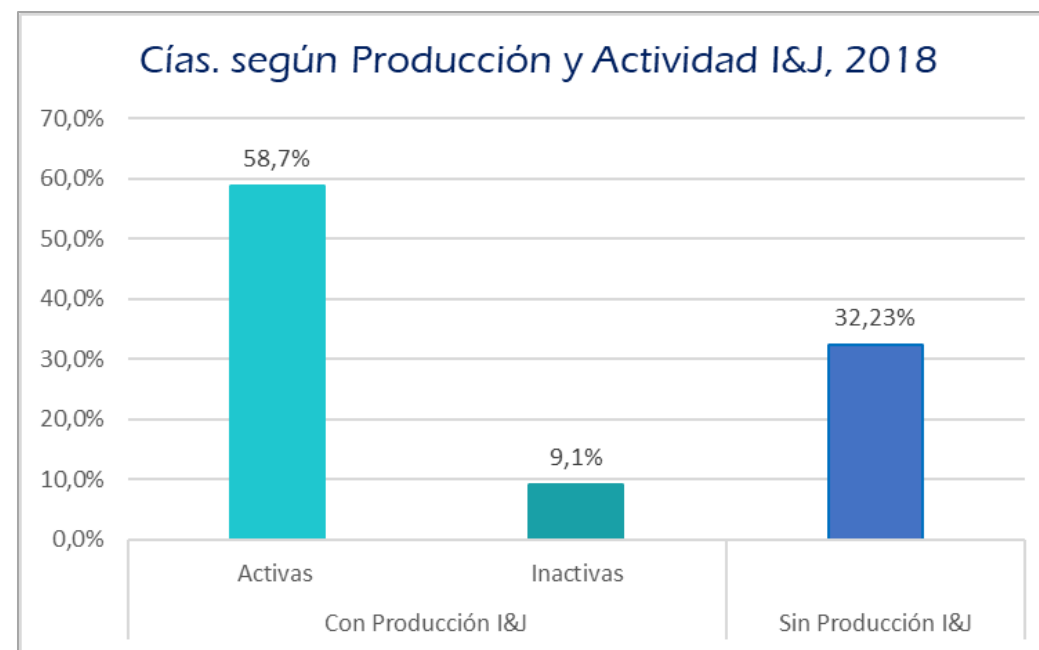
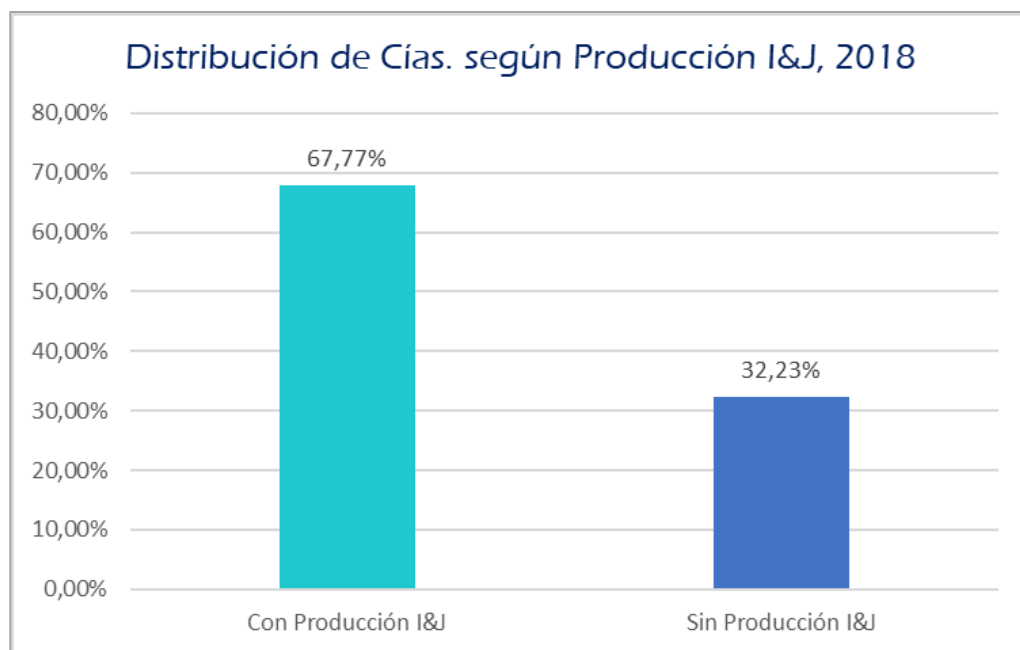
1. De forma prioritaria (CPP)
2. De forma NO prioritaria
 - a) Activas (Producción hace menos de 5 años) (CP-A)
 - b) Inactivas (Producción hace más de 5 años) (CP-I)

II. COMPAÑÍAS SIN PRODUCCIÓN DE DANZA I&J (SP)

3. Compañías con producción exclusiva para adultos (aunque algunos de sus espectáculos puedan interesar a otros públicos)

Clasificación de Cías. Según Producción y Actividad

- El **68%** de las compañías de danza producen o han producido espectáculos I&J
- El **59%** de las compañías se mantienen activas

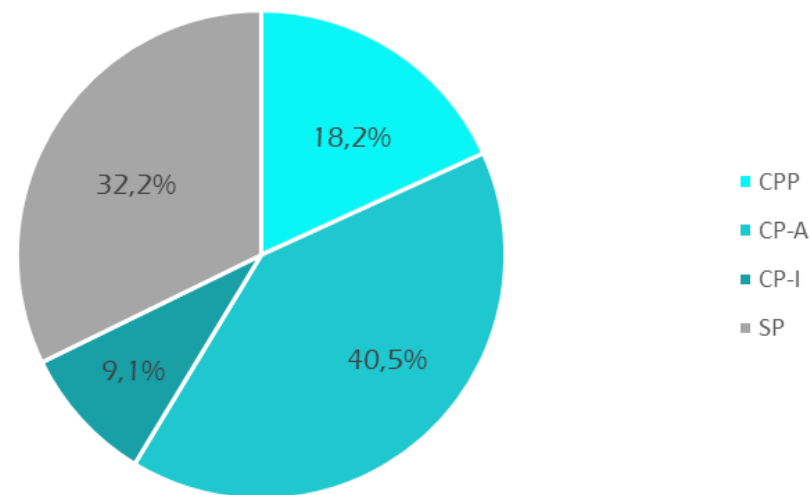
Clasificación de Cías. Según Producción y Actividad

- El número de compañías con actividad y la producción de espectáculos para la infancia y la juventud es mayor de lo que se había considerado hasta el momento.

Distribución de las Cías. Según Categorías		
Clasificación Cías.	Nº	%
CPP	22	18,2%
CP-A	49	40,5%
CP-I	11	9,1%
SP	39	32,2%
Total general	121	100,0%

Fuente: OCI, Estudio Danza para la I&J

Distribución Cías. según categorías I&J, 2018

Dimensión de la Creación para la I&J en España.

La extrapolación de los datos de la encuesta sobre el universo no proporcionaría las siguientes cifras sobre el volumen de la creación para la Infancia y la Juventud en España.

- **Cías. Totales con producción I&J** 422 Compañías
- **Cías. Producción Prioritaria:** 114 Compañías
- **Cías. Con Producción:** 308 Compañías
 - **Activas** 252 Compañías
 - Inactivas 56 Compañías
- **Cías. Sin Producción para I&J** 201 Compañías

Distribución Cías. por Comunidades Autónomas I&J, 2018

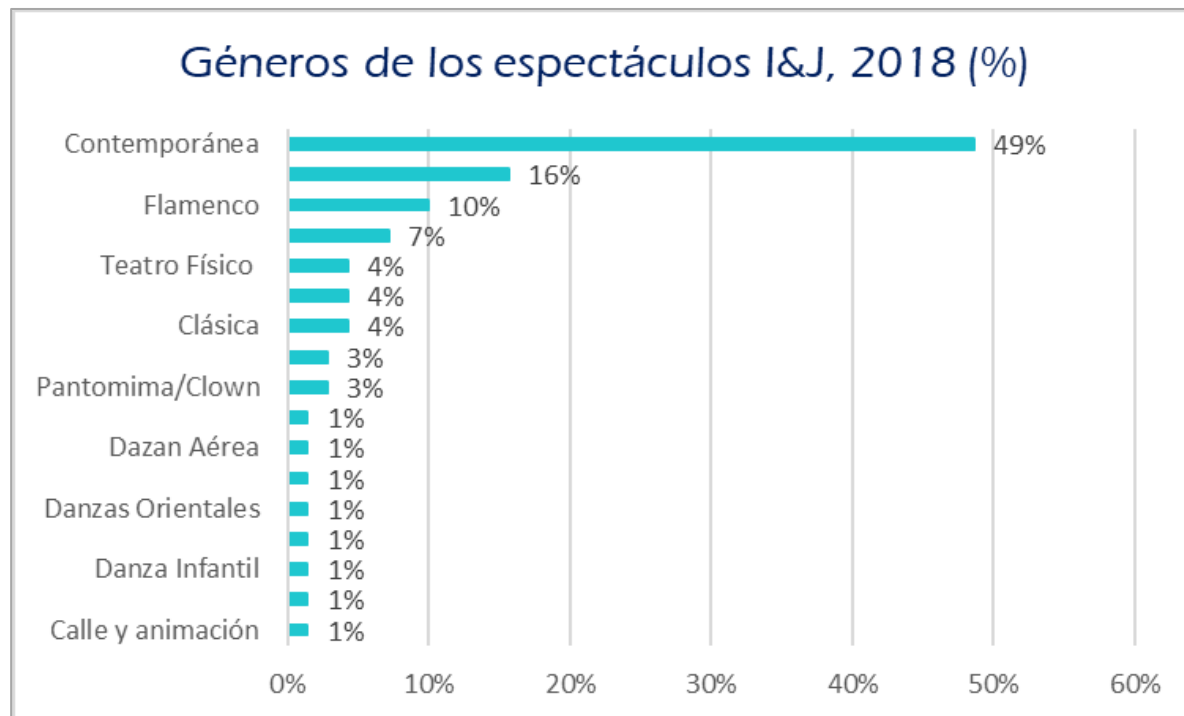
- Prácticamente **todas las Comunidades Autónomas** (problemas de muestra y universo)
- Las CCAA con mayor muestra sitúan el **promedio cercano al 50%** de compañías con actividad para la I&J.

Distribución de Cías. Con Producción para la Infancia y la Juventud según CCAA, 2018							
CCAA	Respuestas	Sí	No	Otros	Sí*	No	Otros
Andalucía	17	8	9		47,1%	52,9%	0,0%
Asturias	3	1	2		33,3%	66,7%	0,0%
Baleares	4	4			100,0%	0,0%	0,0%
Canarias	8	3	5		37,5%	62,5%	0,0%
Castilla La Mancha	1	1			100,0%	0,0%	0,0%
Castilla y León	3	1	2		33,3%	66,7%	0,0%
Cataluña	21	9	9	3	42,9%	42,9%	14,3%
Extremadura	4	1	2	1	25,0%	50,0%	25,0%
Galicia	4		4		0,0%	100,0%	0,0%
Madrid	32	14	15	3	43,8%	46,9%	9,4%
Murcia	1	1			100,0%	0,0%	0,0%
Navarra	1		1		0,0%	100,0%	0,0%
Pais Vasco	9	4	4	1	44,4%	44,4%	11,1%
Valencia	14	9	5		64,3%	35,7%	0,0%
NC	3	1	2		33,3%	66,7%	0,0%
Total general	125	57	60	8	45,6%	48,0%	6,4%

Fuente: OCI, Estudio Danza para la I&J, 2018. *Los que indicaron "algunos espectáculos" se incluyen en SI

Géneros de los espectáculos I&J, 2018

- Prácticamente todos los géneros están presentes en la producción I&J
- Los géneros prioritarios: **Contemporáneo, Danza-Teatro, y Danza española y flamenco.**
- Las CPP son más diversas en géneros que las CP-A.

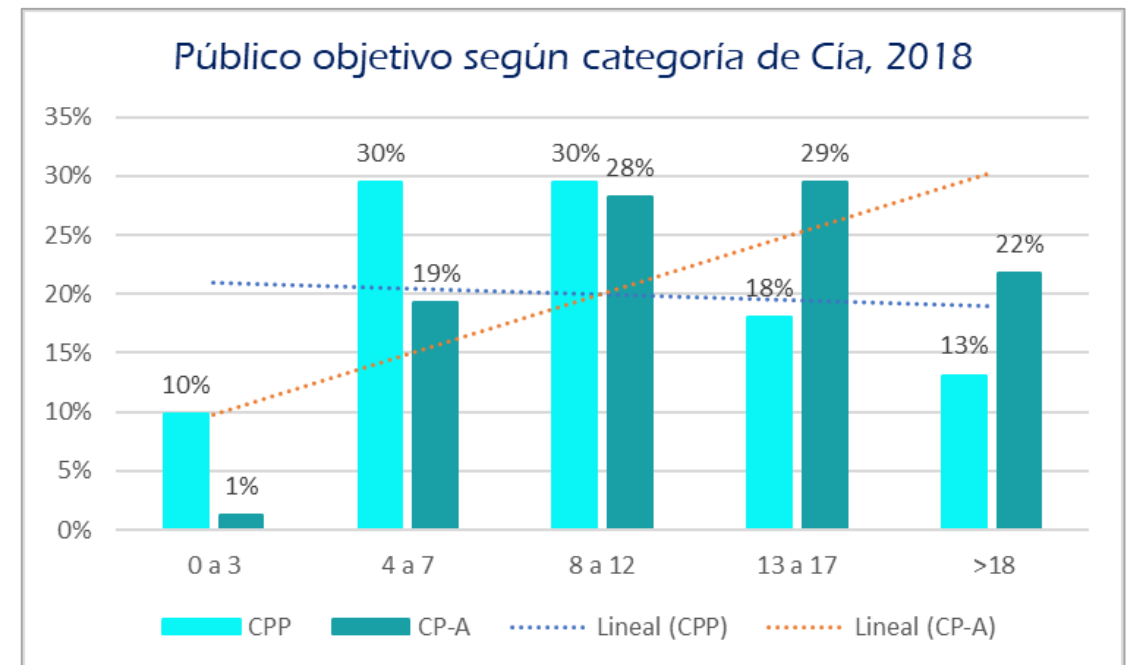
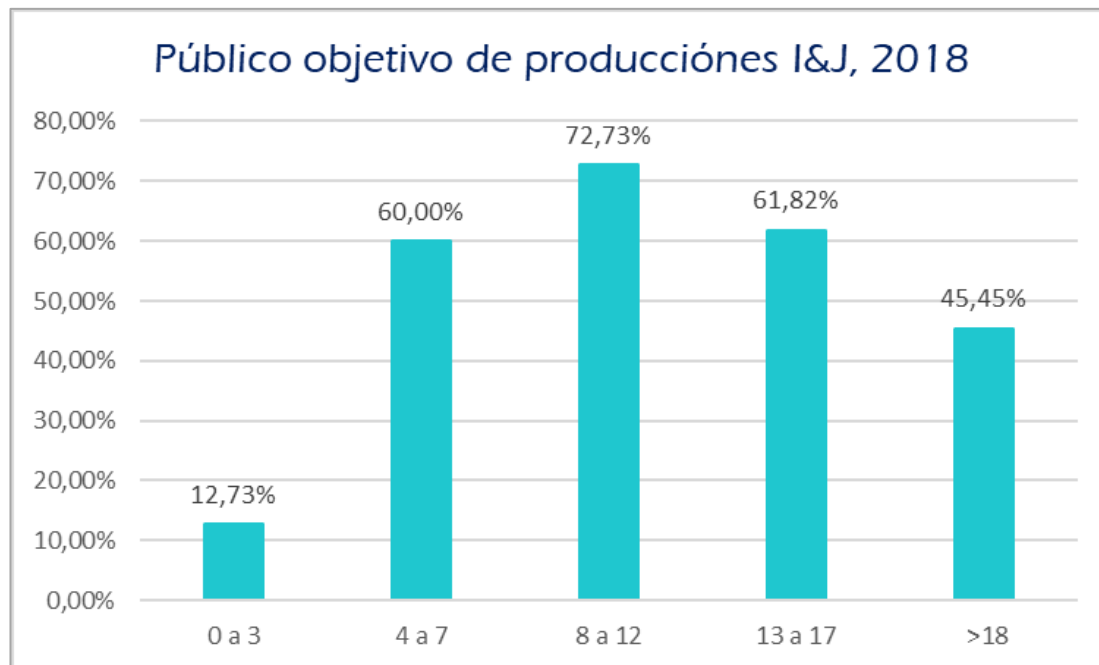

Géneros con producción de espectáculos I&J			
	CPP	CP-A	Total
Contemporánea	36,4%	54,2%	49%
Danza-Teatro	13,6%	16,7%	16%
Danza Española	13,6%	4,2%	7%
Flamenco	9,1%	10,4%	10%
Danza-Integración	9,1%	2,1%	4%
Teatro Físico	9,1%	2,1%	4%
Clásica	4,5%	4,2%	4%
Performance	4,5%	2,1%	3%
Danza Infantil	4,5%	0,0%	1%
Danza interactiva y multimedia	4,5%	0,0%	1%
Producciones cinéticas	4,5%	0,0%	1%
Pantomima/Clown	0,0%	4,2%	3%
Calle y animación	0,0%	2,1%	1%
Danza Musical	0,0%	2,1%	1%
Danzas Orientales	0,0%	2,1%	1%
Danzas Urbanas	0,0%	2,1%	1%
Danza Aérea	0,0%	2,1%	1%

Fuente: OCI, Estudio Danza I&J, 2018

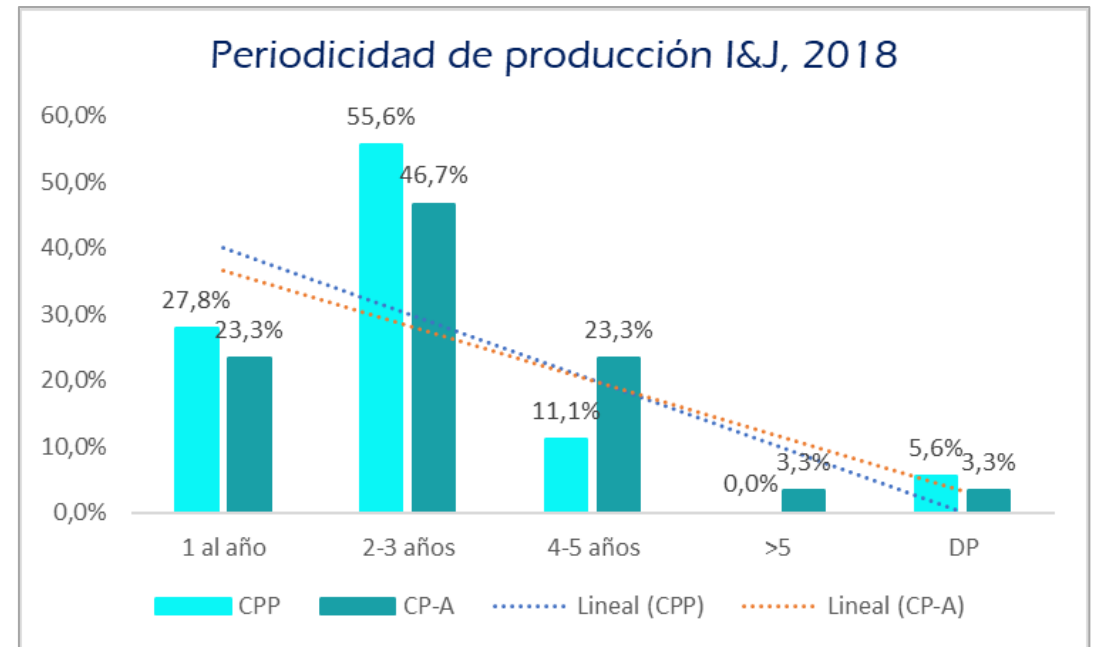
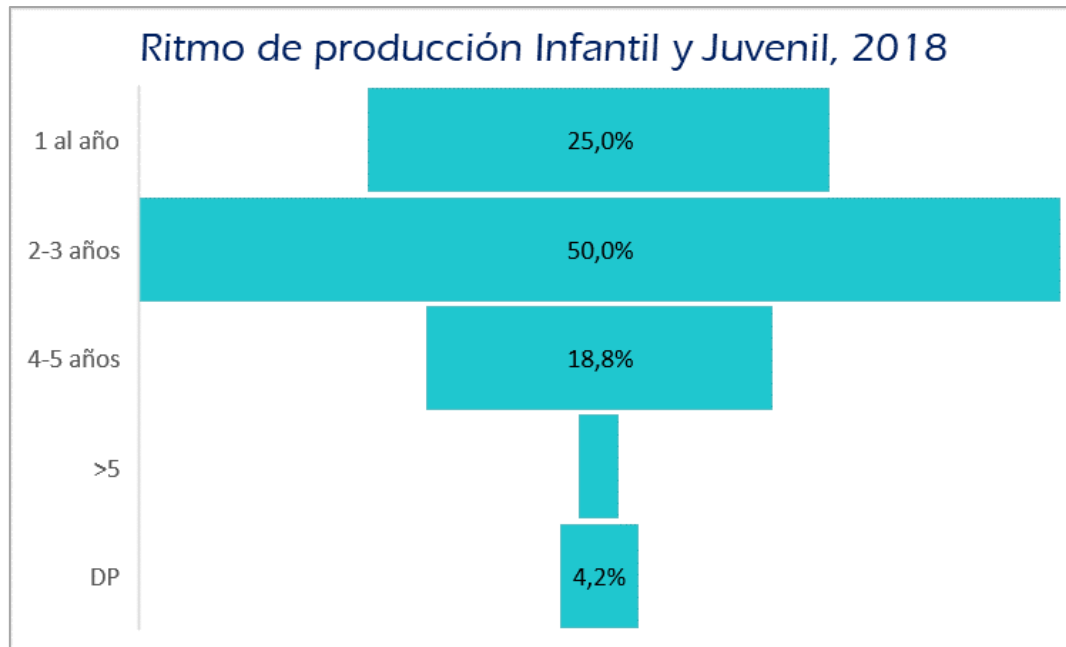
Público objetivo de las producciones I&J, 2018

- El público objetivo prioritario se sitúa entre los 8 y 12 años
- Las CPP tienen un público objetivo de menor edad.

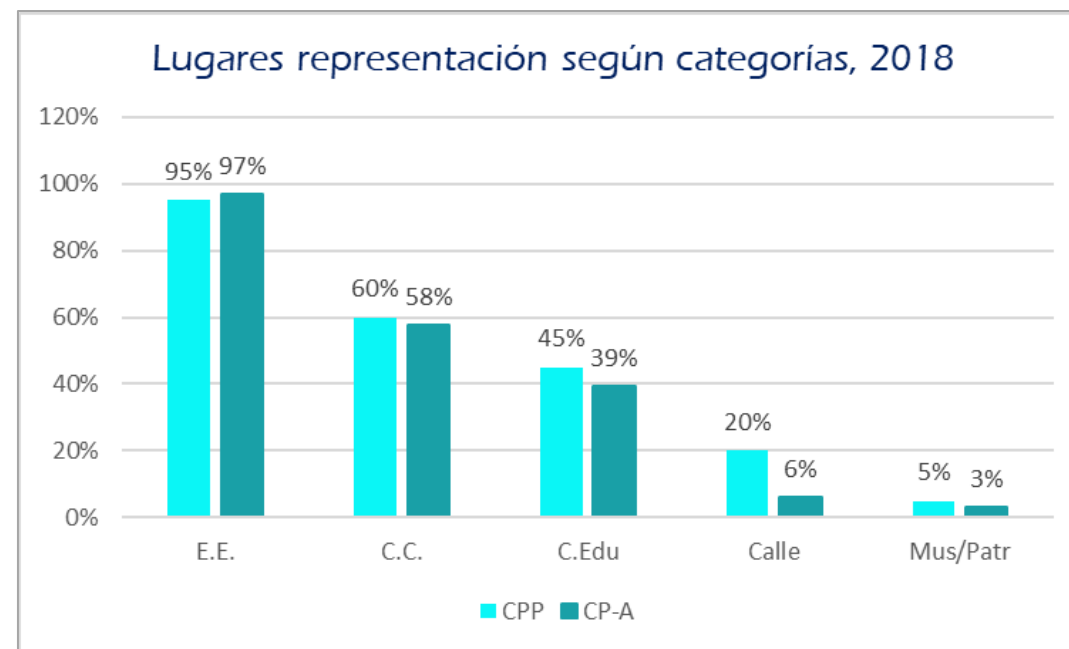
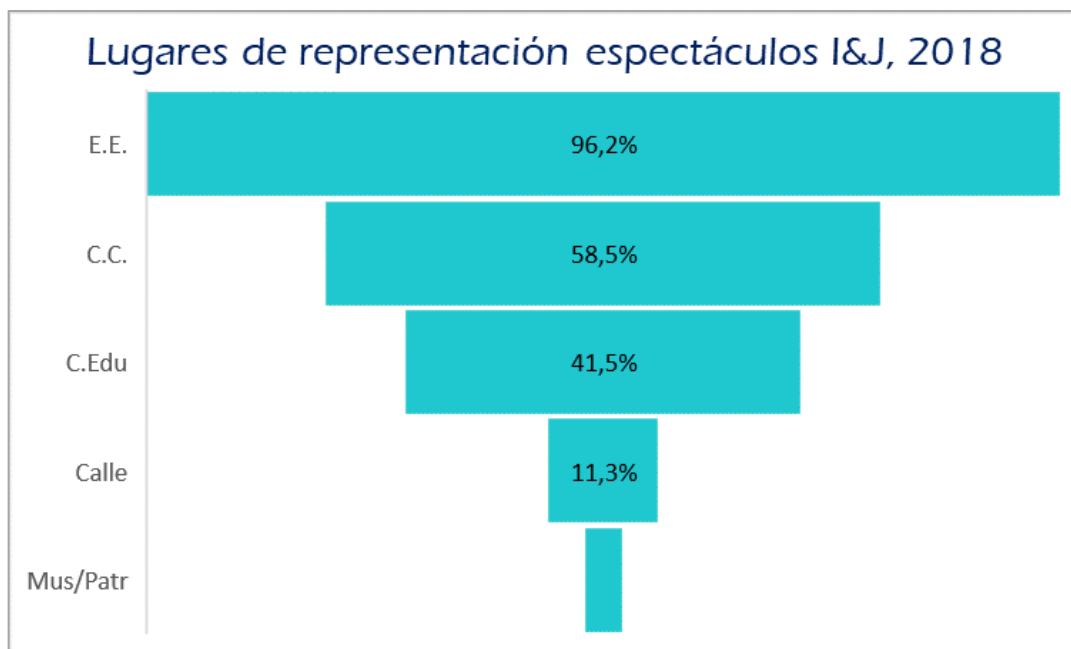
Ritmo de producción I&J, 2018

- El **75%** de las Cías. producen un **nuevo espectáculo entre 1 y 3 años**
- El ritmo de producción **no difiere** significativamente entre **CPP y CP-A**

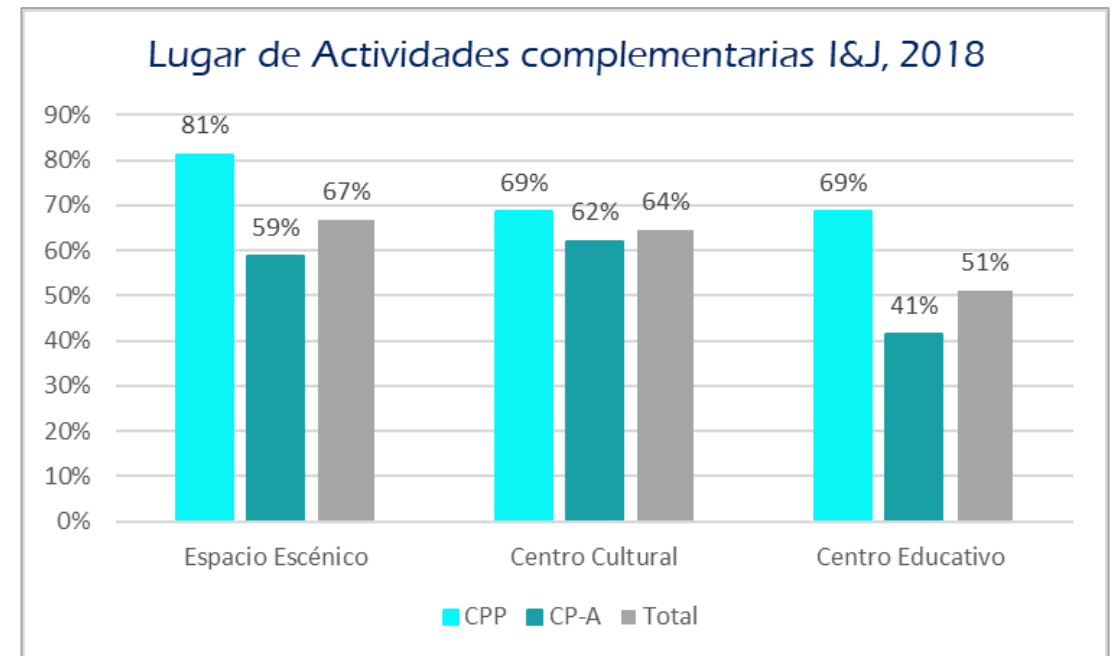
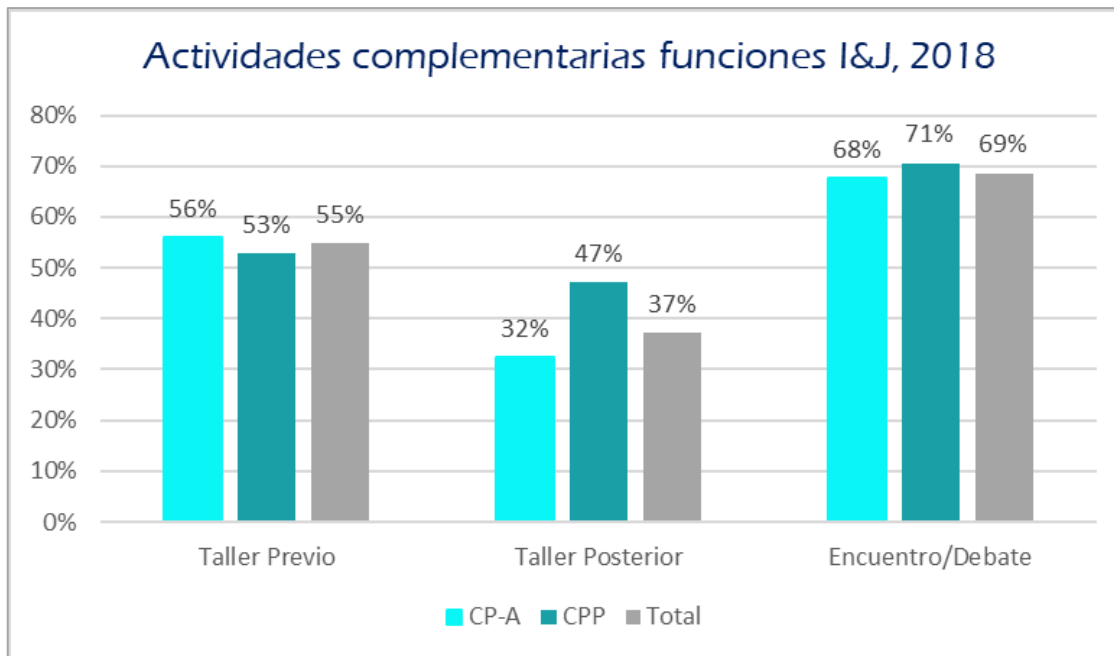
Lugares de representación espectáculos I&J, 2018

- El lugar prioritario de representación son los espacios escénicos (96%)
- El perfil **no difiere** significativamente entre CPP y CP-A, aunque las CPP tienen mayor presencia en Centros Educativos.

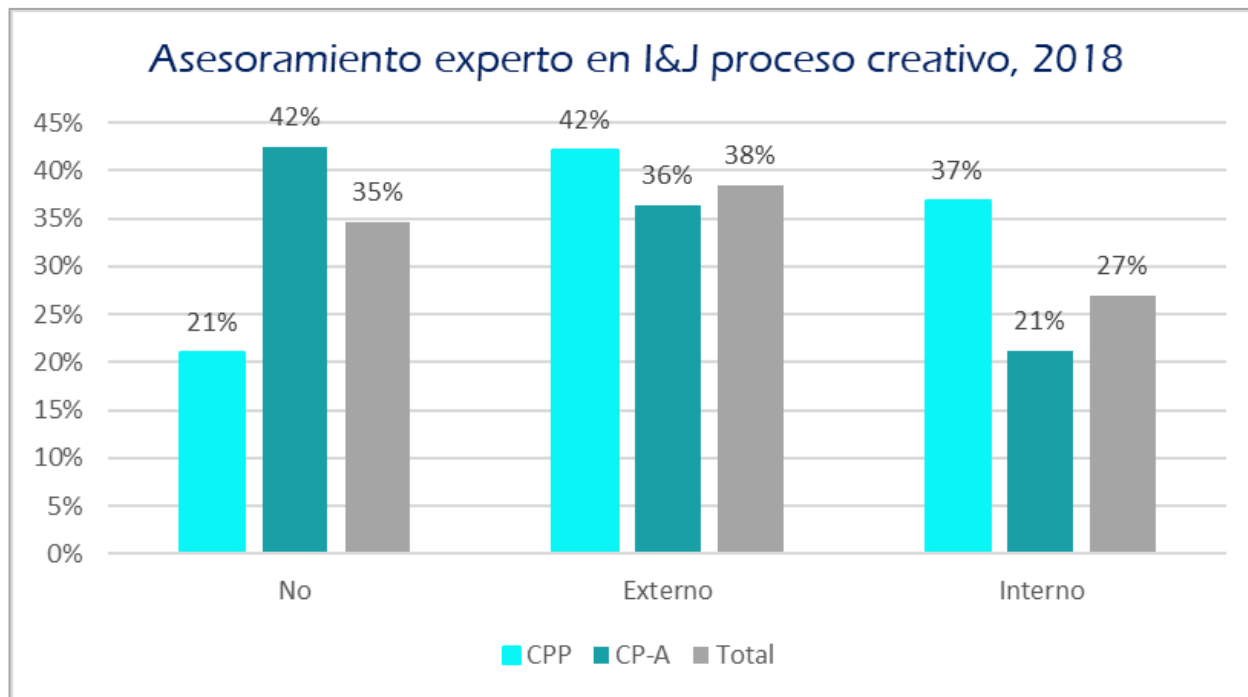
Actividades complementarias a funciones I&J, 2018

- La actividad complementaria más frecuente es el **encuentro con el público (69%)**
- Los **perfiles muy similares** aunque se aprecia **menos talleres posteriores** y **mayor presencia y colaboración de las CPP con los Centros Educativos (69%)**

Asesoramiento experto en I&J en el proceso creativo, 2018

- Alto porcentaje (35%) sin asesoramiento experto, especialmente entre CP-A (42%).
- Es más frecuente el asesoramiento externo (38%)
- Las CPP mayor presencia de expertos fuera y dentro de la compañía (37%).

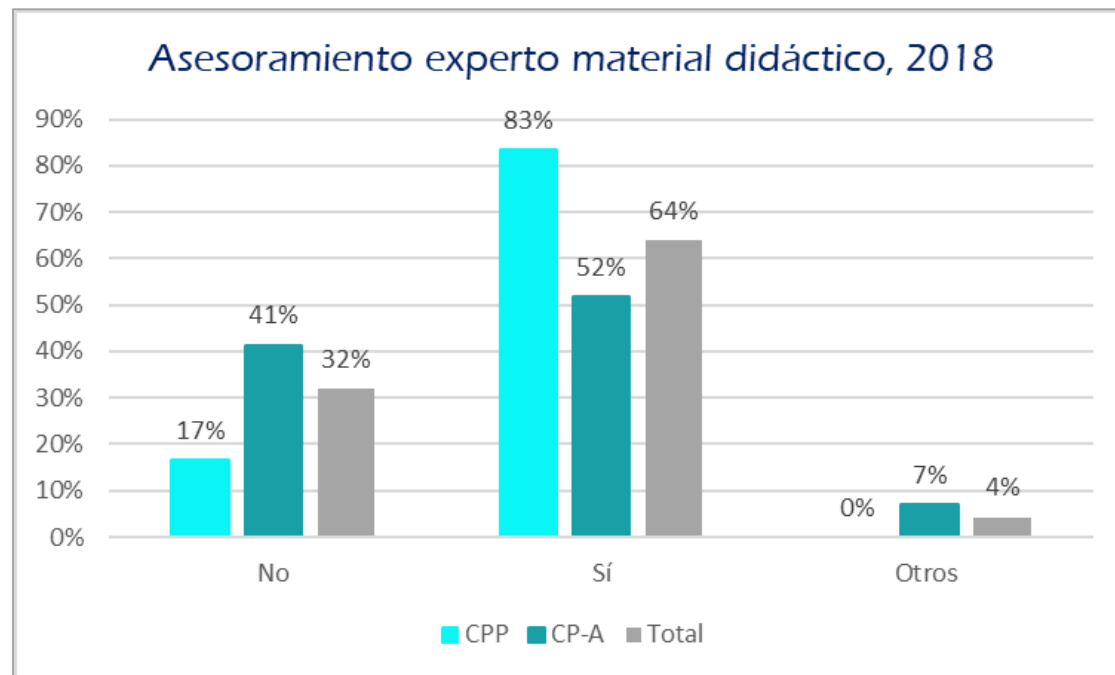
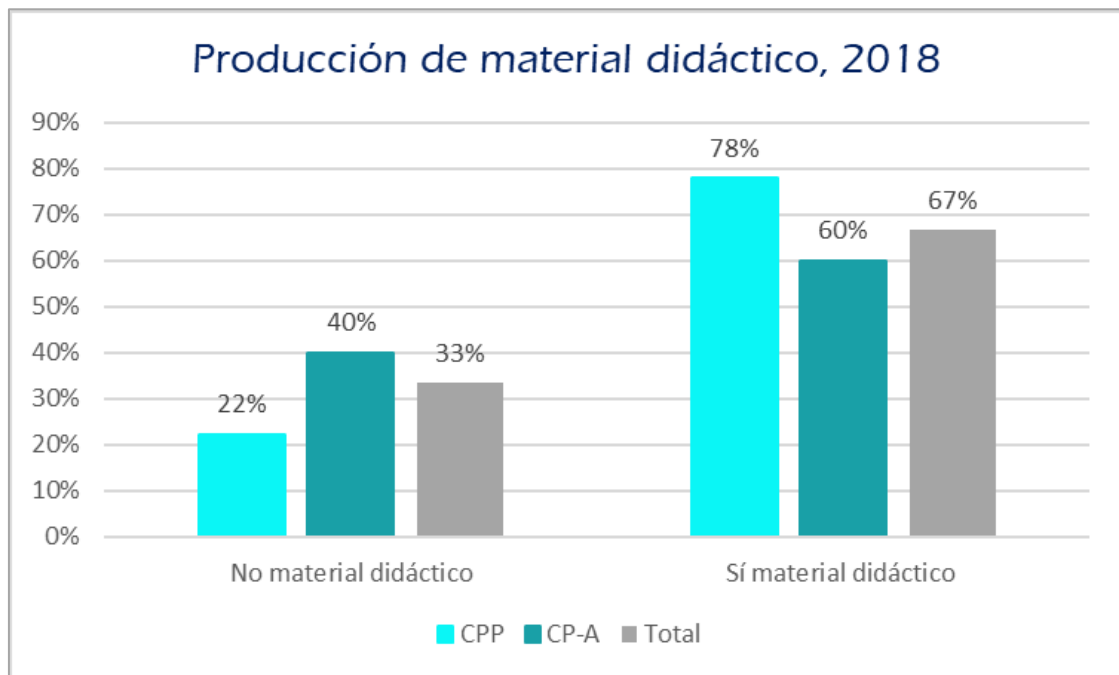
Tipo de expertos:

- Psicólogos
- Pedagogos
- Expertos en didáctica para niños y jóvenes
- Educadores sociales...

“En el grupo tenemos a una madre y todos hemos tenido experiencia con la infancia a nivel docente”.

Producción y asesoramiento para material didáctico, 2018

- Las compañías CPP tienen mayor producción de material didáctico (78%) y cuentan con mayor asesoramiento experto (83%)
- Un 40% de las CP-A no producen material didáctico de ningún tipo ni disponen de expertos para su desarrollo.

Producción y asesoramiento para material didáctico, 2018

▪ Material didáctico

Observaciones:

- Muchas veces no se utilizan
- Algunos colaboradores han desarrollado metodologías didácticas específicas en algún género (Silvia Marín en flamenco)

“Huimos de métodos convencionales para atraer mejor a los niños con métodos novedosos”.

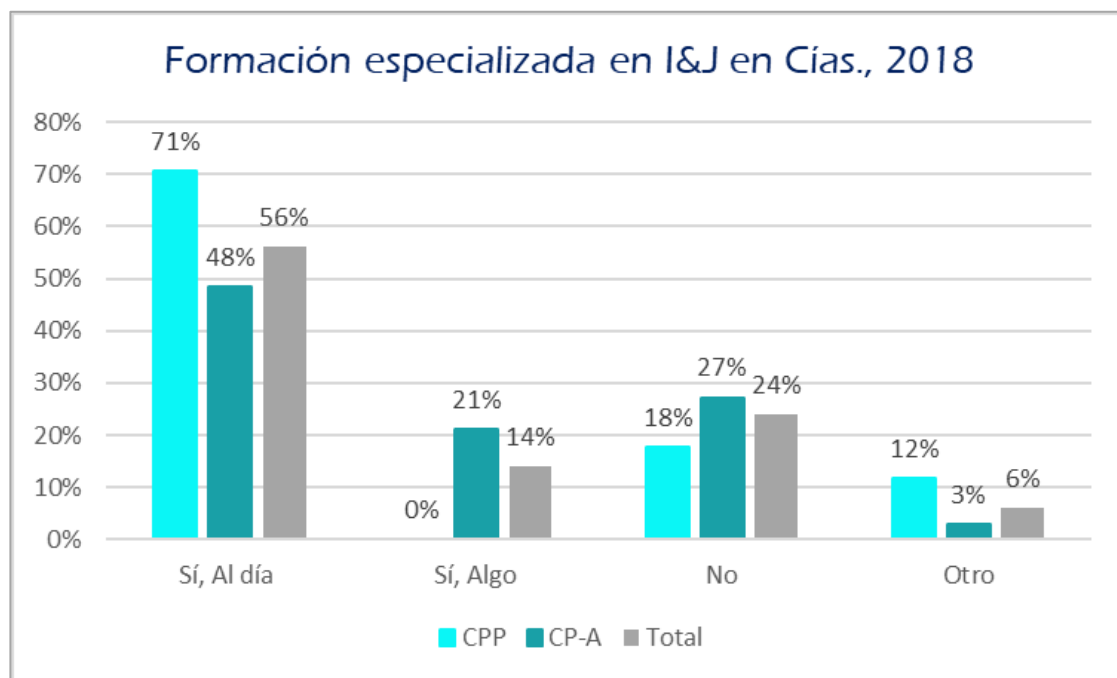
▪ Asesoramiento experto

Observaciones:

- *“Consultamos cosas puntuales, pero el material lo desarrollamos nosotros”.*
- *“Trabajamos con los propios jóvenes que participan en la producción, mirando sus inquietudes, propuestas y aspectos que les interesan”.*
- *Contamos con excelentes profesionales y expertos en activo.*

Formación especializada en I&J en las compañías, 2018

- Mayor formación especializada y actualizada en las CPP (71%)
- Un 40% de las CP-A no producen material didáctico de ningún tipo ni disponen de expertos para su desarrollo.

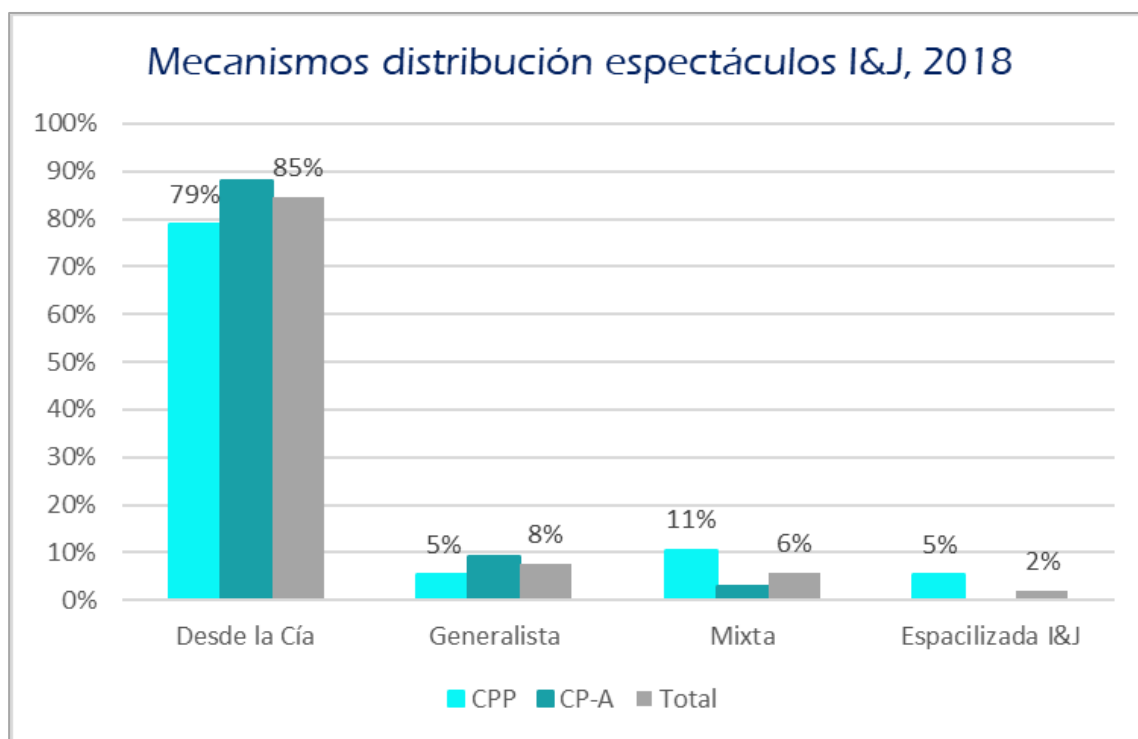

Observaciones:

“Nuestra trayectoria está basada en la experiencia”.

Gestión de Distribución espectáculos danza I&J, 2018

- Principal mecanismo de gestión de la distribución **desde la Compañía (85%)**
- **El 16% CPP** recurren a apoyo de distribuidoras externas especializadas en distribución I&J y en distribución internacional.

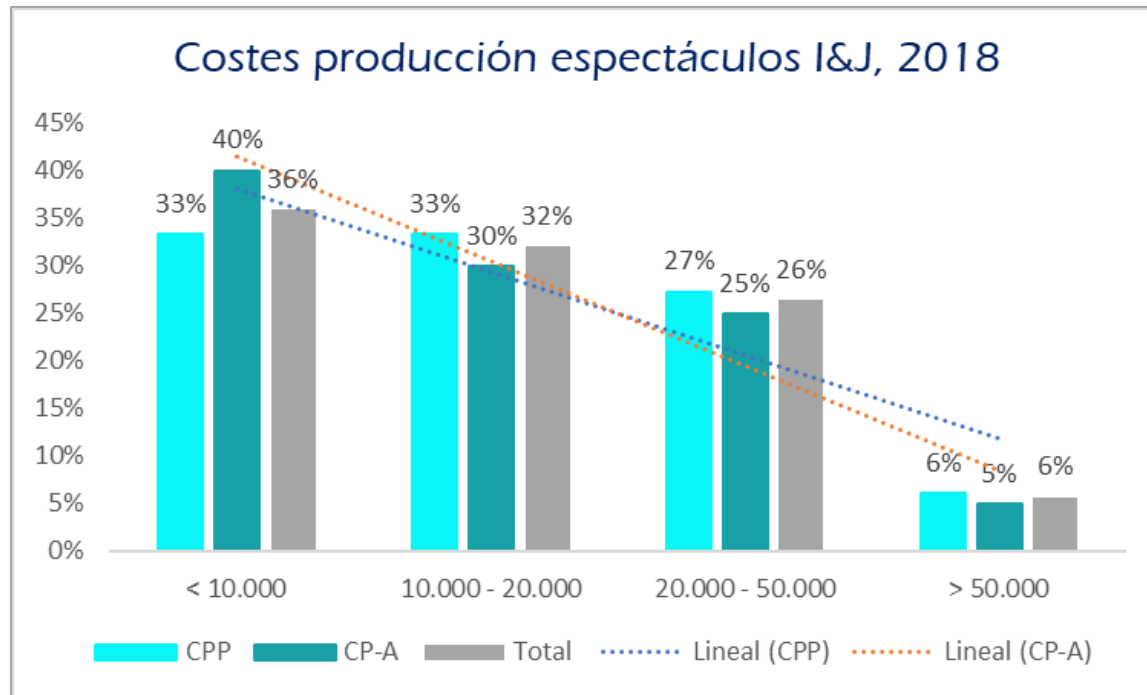

Observaciones:

“Desde la compañía y buscando distribuidores que se ocupen de los trabajos con cariño y profesionalidad”.

Costes de producción de espectáculos I&J, 2018

- El 70% de las producciones están por debajo de los 20.000€
- **No existen diferencias significativas en las inversiones**, aunque las CPP parecen invertir un poco más que las CP-A.

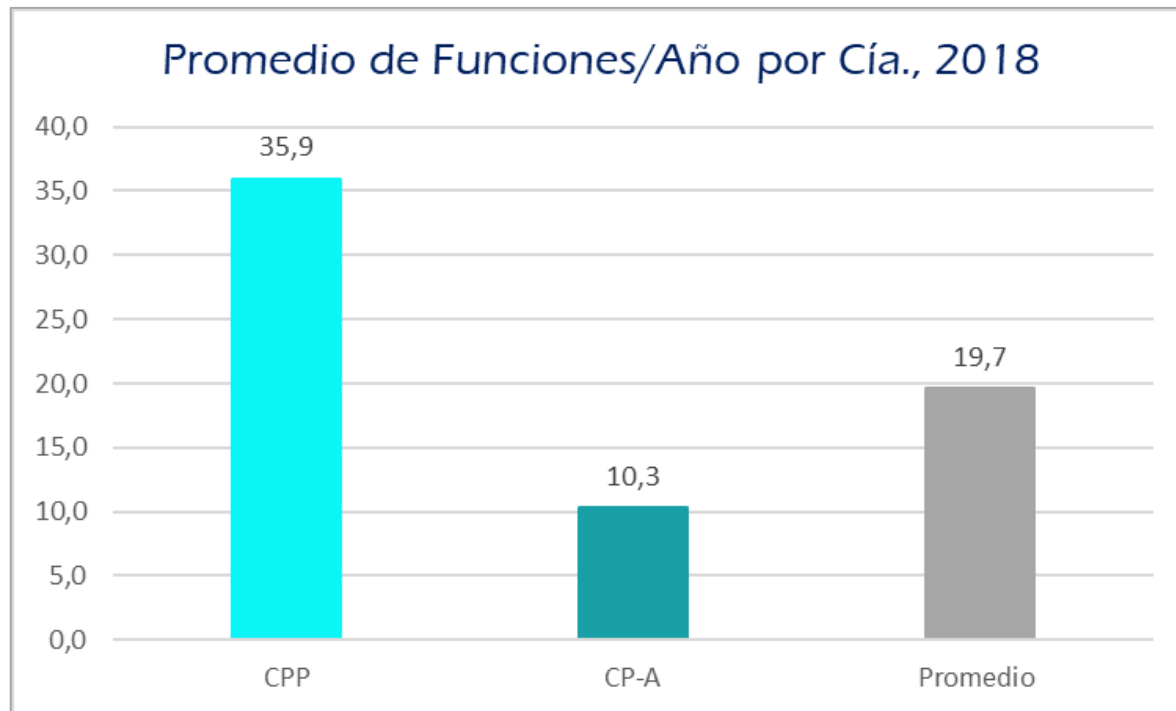

Observaciones:

“Colaboramos todos voluntariamente, pagamos guitarra y cantaor, si no sería imposible hacerlo ya que le dedicamos un año entero de nuestro tiempo para producir, dirigir, coreografiar, montar el espectáculo, escenografía, vestuario, estudio de ensayos, publicidad, videos etc. carteles programas. Nunca recuperamos lo invertido”.

Mercado de espectáculos I&J, 2018

- El mercado danza I&J en España en 2018 fue de 20 fun./año por Cía.
- Uno de los parámetros que marca mayor diferencia entre las CPP (83% por encima de la media) y las CP-A (-48% por debajo de la media)

Observaciones:

- En el “Informe de situación de la Danza Independiente en España en 2017” realizado por el OCI para FECED, el mercado promedio las compañías de danza españolas se situó en 23,3 funciones/año.
- Ello supone que las CPP tienen un mercado 54% mayor que el promedio de las Cías. De danza en España.

Apreciaciones sobre la Danza para la I&J en España

1. Es más fácil vender espectáculos infantiles y juveniles que espectáculos para adultos.

Promedio 55			
CP-A	58	+ acuerdo	10
CPP	48	- acuerdo	

Apreciaciones sobre la Danza para la I&J en España

2. Los espectáculos infantiles y juveniles son considerados un **género menor** por parte de la **crítica**.

Promedio 66			
CP-A	58	- acuerdo	21
CPP	79	+ acuerdo	

Apreciaciones sobre la Danza para la I&J en España

3. Los espectáculos infantiles y juveniles son considerados un **género menor** por parte de los **programadores**.

Promedio 52			
CP-A	44	- acuerdo	21
CPP	65	+ acuerdo	

Apreciaciones sobre la Danza para la I&J en España

4. Los **festivales y ferias de danza** y artes escénicas no suelen contratar espectáculos de danza infantil o juvenil

Promedio 47			
CP-A	37	- acuerdo	25
CPP	63	+ acuerdo	

Apreciaciones sobre la Danza para la I&J en España

5. Para un mismo formato, los programadores suelen ofrecer **menores cachés** si se trata de espectáculos infantiles y juveniles.

Promedio 68			
CP-A	57	- acuerdo	29
CPP	87	+ acuerdo	

Conclusiones Generales

Conclusiones

No existe una idea clara y consensuada de qué es una Compañía de Danza para la Infancia y la Juventud.

En este trabajo se proponen dos perfiles con diverso nivel de implicación en la creación y la producción para la I&J, que ensancha el término para hacerlo más operativo.

- *Compañía con Producción Prioritaria para la I&J (CPP)*
- *Compañía con Producción Activa para la I&J (CP-A)
(menos de 5 años de la última producción)*

Conclusiones

El volumen, la extensión y el alcance de la creación y producción danza para la infancia y la juventud en España se ha infravalorado (¿Y quizá por ello desatendido?)

- Alcanza a todas las Comunidades Autónomas y todos los géneros y estilos de danza y artes del movimiento.
- La aproximación que se propone, y la ampliación de espectro que implica, obliga a despertar **mayor grado de conciencia** sobre las **implicaciones, consecuencias, necesidades y responsabilidades** que entrañan la creación y producción para la infancia y la juventud.

Conclusiones

Hay diferencias significativas entre los dos perfiles propuestos:
Las Compañías con Producción Prioritaria:

- Público objetivo de **menor edad**
- Mayor relación con **centros educativos**
- Mayor colaboración con **profesionales expertos** en I&J para la creación de espectáculos, talleres y material didáctico.
- Mayor **formación** dentro de la compañía.
- Recurren a **distribución especializada**.
- Mayor **penetración en el mercado**.
- **Diferente percepción sobre las dificultades y barreras** del entorno y del mercado hacia la danza para la infancia y la juventud.

Conclusiones

En las compañías y en los lugares donde tiene lugar su actividad no existe conciencia suficiente sobre la importancia de la formación en el desarrollo del *engagement* de la infancia y la juventud con la danza y las artes del movimiento y de la necesidad de colaboración entre ellos.

- No existe la formación necesaria y/o suficiente dentro de las compañías.
- No se recurre lo suficiente a expertos para la creación de los espectáculos, del material didáctico y el desarrollo de actividades complementarias.
- Los programadores y responsables de espacios escénicos, culturales, etc. carecen de la formación necesaria y suficiente para la programación de espectáculos infantiles y las actividades complementarias.

Algunos cambios de paradigmas
a los que hacer frente en las
Artes Escénicas

Algunos cambios de paradigmas

- **Productos (Mercado) Vs. Lenguajes (Desarrollo Humano)**
- **Artes escénicas vs. Artes de la representación, de la “actuación”**
- **Políticas de generación de oferta Vs. Políticas centradas en la Vitalidad Cultural de la Comunidad.**
- **Compañías como generadoras de producciones Vs. Compañías como organizaciones**
- **Compañías de danza Vs. Proyectos de danza y artes del movimiento.**
- **Desarrollo de Audiencias Vs. Desarrollo de la Participación, de la Exposición y del *Engagement***

Fátima Anllo
Directora OCI
Fatima.Anllo@creacionindependiente.com