

Capítulo 3

Marcelo Massa + Andrea Musso

Escenas de la vida independiente

Bios

Marcelo Massa se formó en el Seminario Provincial de Arte Dramático Jolie Libois y en el Taller de Danza Contemporánea de la UNC y continúa perfeccionándose con maestros nacionales e internacionales. Hasta la fecha ha trabajado en más de 40 espectáculos teatrales, coreográficos, video filmes. Obtuvo numerosos premios y menciones a nivel municipal, provincial, nacional y en el extranjero. Participó en festivales nacionales, latinoamericanos, e internacionales de teatro. Ha realizado co-producciones con el Instituto Goethe Inter Naciones, el Centro Cultural España-Córdoba y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. Funda y dirige La Resaca Teatro en funcionamiento desde 1997. Fue miembro fundador de la Coordinadora del Arte Teatral Independiente así como parte de la comisión directiva de la misma. Se desempeñó como miembro del Consejo Provincial de Teatro durante los dos primeros años de su formación.

Andrea Musso se encuentra finalizando la Licenciatura en Comunicación Social. Estudió Actuación en la Escuela de Formación Artística Medida x Medida. Cursó seminarios intensivos con: Cecilia Hopkins (BA) Josep Pere Peyró (Barcelona), Roberto Gutierrez Varea (EEUU), Rubén Szuchmacher (BA).

Actriz y productora teatral. Integrante desde el año 1996 del grupo MxM y socia en el Centro de Producción Cultural Medida x Medida. Desde el año 2000 al 2006, dictó talleres de actuación para preadolescentes y niños en Medida x Medida. En el año 2000, codirigió la obra "...Y a otra cosa Mariposa" de Susana Torres Molina.

Ha participado en roles de producción, vestuario, actuación y asistencias de dirección en "La Hora en la que no sabíamos nada los unos de los otros" de Peter Handke (1996), "La Divina Comedia" de Dante Alighieri (1997-1999), "Medida x Medida" de W. Shakespeare (2002), "Los cuadros de Marija" (2004), bajo la dirección de Cheté Cavagliatto; "La mano en el frasco en la caja en el tren" (2001) y "Después de la lluvia" (2005/7) bajo dirección de Hernán Sevilla; "Cartas para los días de lluvia" (1999), "Trilogía 3, los cuatro elementos" (2000), "Entre tanto nosotros" (2004), "Furtivos" (2006) y "Fernando Speed" (2008) bajo dirección de Walter Cammertoni; "Tríptico" (2003) de Josep Pere Peyró (gira por España). Desde 2007, trabaja en la Secretaría de Cultura del gobierno de la provincia de Córdoba.

Marcelo Massa + Andrea Musso

Escenas de la vida independiente

Lo profesional autogestionado

[La Menage + Medida x Medida]

Varios proyectos escénicos de la Ciudad cumplieron diez años de vida poco tiempo antes de que se realice esta edición. Entre ellos, el grupo que integra Marcelo Massa -La Resaca- y El Centro Medida por Medida -uno de los ámbitos de acción de Andrea Musso-. El tiempo transcurrido, entonces, permite a los entrevistados revelar los criterios -previos y adquiridos- en el ámbito de las artes escénicas, para gestionar proyectos que, comúnmente, integran la multiplicidad de actividades que se desprenden de lo que se conoce como “Teatro Independiente de Córdoba”.

Massa y Musso -Sí, la cacofonía fue uno de los motivos por los cuales se pensó que esta entrevista tenía que hacerse- recorren, en lo que sigue, su actividad profesional independiente caracterizada, particularmente en este sector, por las relaciones que establece con los diferentes organismos estatales.

Pero lo anterior resultaría injusto, por lo reduccionista. También entra en juego -y en primer plano-, dos modelos de producción distintos donde el diseño de los proyectos es un mecanismo aceitado, aunque no exento de complicaciones, que también se encargan de advertir.

Haciendo énfasis en la gestión de danza dentro de las escénicas, Massa y Musso -que son amigos- recorren diversas experiencias y revelan el cómo de las mismas, intentando definir qué se dice realmente cuando se habla de “independencia”. Asimismo, y hacia el final, marcan pautas claras de gestión para los iniciados, haciendo foco en sus propios orígenes en el medio.

NO ES PERIFÉRICO, ES INDEPENDIENTE

¿Qué entienden por gestionar desde la periferia en el ámbito en el que cada uno se desarrolla? Si es que tienen una idea al respecto, si es que la periferia es lo independiente, como habitualmente se define desde las artes escénicas en la Ciudad.

Marcelo Massa- La periferia es simplemente estar fuera del ámbito oficial y por eso se entiende que uno no es empleado del Estado y, por lo tanto, es independiente en tanto y en cuanto necesariamente gestiona. Ahora, como independiente puedo usar todo los recursos que tenga a mi alcance para llevar a cabo un proyecto. Pueden ser instalaciones, recursos que pueda conseguir del Estado, sponsors privados, de asociaciones intermedias o de institutos extranjeros. ¿De dónde saco los recursos? No me interesa. El tema es si soy empleado de alguien. Eso es lo que determina mi posición de independiente.

¿Y vos Andrea?

Andrea Musso- Particularmente, nunca me lo planteé como gestión desde la periferia. Creo que nunca usé el término. Siempre me referí a que trabajo en el sector independiente, aunque incluso ese término es cuestionable porque es lo no oficial, lo no comercial, pero sí comparto que la mejor definición es la autogestión.

¿Qué sería la autogestión?

AM- Que el criterio de los espectáculos que realices dependa exclusivamente de vos. La definición es básicamente desde la producción: desde dónde gestiono los recursos para poder llevar a cabo mi proyecto artístico. En principio, me refiero a la administración de los recursos, dejando al margen los aspectos ideológicos o creativos de cada proyecto, en eso siempre hemos trabajado con absoluta independencia, salvo en algún que otro espectáculo por encargo y entonces sí respondemos a determinada temática solicitada. Es decir, tengo libertad creativa por un lado y por otro necesito “autogestionar” para obtener los recursos (de la índole que sea, económicos, humanos) necesarios para concretar la producción. A partir de eso, puedo presentarme en convocatorias, solicitar apoyo a organismos públicos o privados, convocar a empresas que me acompañen, y eso no le quita al proyecto su calidad de independiente.

MM- Hay que diferenciar: nosotros actuamos en diferentes espacios, como generadores de proyectos artísticos (actuación, dirección, escritura, creación). Y en proyectos de gestión cultural, que es una actividad que escapa a mi órbita creativa para insertarme en un modo de modificación de mi territorio en Córdoba, en las artes escénicas, tanto en danza como en teatro, como en disciplinas

intermedias. Esas son las dos instancias en las cuales intervengo como gestor. A veces se trata de organizar situaciones que tienen que ver con el criterio artístico de los espectáculos o, simplemente, fundar una base o un concurso que promueve una actividad inexistente, o mejorar alguna actividad que hasta ese momento no había porque se hizo un tipo de convocatoria que estimula que otra gente pueda seguir produciendo.

LOS VÍNCULOS CON EL ESTADO

¿Creen que la independencia estaría dada por ese modo de producción que permita otro tipo de búsquedas estéticas?

MM- Es verdad que se puede pensar la periferia desde los conceptos estéticos en tanto y en cuanto hay algo central que es lo que determina qué es lo que es central y lo periférico en lo estético. Y ahí va la mayor cantidad de recursos. Uno puede establecer que el Estado determina como política central por ejemplo, en el caso de la Provincia, sostener los cuerpos artísticos que tiene. De hecho, esa es una política central. La danza, para la mayoría de la gente, es lo que hace el ballet clásico de la Provincia, porque tiene una institución para eso. Uno puede pensar que el Estado establece políticas en función de lo que quiere. Pero hay que comprender que el Estado es totalmente precario y que no tiene imaginación. Ya ni siquiera hablo de recursos porque podría ir detrás de eso después. Es un Estado totalmente inepto, que no piensa una política pública cultural a cinco o diez años, desde siempre. La imposibilidad de pensar un proyecto cultural es porque se transformó en un Estado político partidario donde todo el mundo piensa en ciclos de cuatro años porque es cuando todo se acaba para los funcionarios y políticos electos.

AM- También creo que los administradores del Estado deben implementar políticas que no sean ni partidarias ni de gestión, justamente el desafío es establecer acciones, actividades y eventos que se fomenten, desarrollen y difundan a largo plazo. Apuntando a su permanencia más allá de cada gestión, por ejemplo mediante la promulgación de leyes.

MM- Ésa es la manera de construir.

AM- La danza a nivel oficial es el ballet, por señalar un ejemplo. Si reflexionamos sobre centro y periferia, lo periférico es lo contemporáneo, los otros folklores.

(49) “El Festival de Nuevas Tendencias La Menage, tiene lugar todos los años (desde 2003) y abarca el campo de las artes escénicas que no se pueden clasificar de manera pura como teatro, danza. Propone un cruce de elementos de las diferentes disciplinas, lo que potencia los recursos expresivos de los artistas, no deteniéndose antes límites formales de clasificaciones académicas. Estos trabajos no tienen problemas de usar elementos tecnológicos, e incluso producen rupturas tanto en la estructura dramática como en su estructura compositiva. Quizás el término “nuevas tendencias” simplemente sirva para expresar la no existencia de límites que existe en la actualidad en las artes escénicas”. Fuente: Proyecto del Festival La Menage.

(50) El Festival Internacional de Danza Contemporánea “Pulso Urbano” se desarrolla en diferentes espacios públicos de la ciudad de Córdoba. Tuvo su primera edición en noviembre de 2008, organizada por el área de Danza perteneciente a la Subdirección de Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura de la ciudad. Se convierte en un nuevo eslabón de la organización internacional “Ciudades que danzan”, red creada por la Associació Marató de l’Espectacle en 1997 en Barcelona, y que actualmente comprende más de 30 festivales europeos y latinoamericanos. Fuente: <http://www.cordoba.gov.ar/>

(51) Medida x Medida se crea en 1996 como taller de formación actoral. A partir de 1999, con la apertura de la sala de espectáculos, se convierte en un centro de producción cultural que busca aunar un concepto de formación y producción artística. Integran actualmente su staff: Santiago Pérez, Franco Muñoz, Hernán Sevilla, Walter Cammertoni, Chetè Cavagliatto, Bárbara Figueroa Caelles, Andrea Musso y Josefina Rodríguez. <http://www.mxm.com.ar/>

(52) El Festival se hizo en el teatro Real en 2003, 2004, 2005 y 2008. En el 2006 se realizó en Teatro Municipal Comedia y en la sala Documenta Escénicas.

Sin embargo no es tan así desde la creación del Área de danza contemporánea desde donde se llevan a cabo acciones para la promoción de otras tendencias. De todas maneras, el Estado no debe ni puede definir qué es cultura y qué no.

MM- Claro, porque lo otro que también define el centro es el mercado.

AM- Sí, una manera de correr el centro es promover actividades, por ejemplo, apoyando festivales como La Menage (49), que no es ballet. Así, surgen proyectos como Pulso Urbano (50) que tratan no de imponer, sino de hacer conocer al gran público [la danza contemporánea]. Porque se supone que si el circuito del teatro independiente [de Córdoba] es chico, el de la danza contemporánea es mucho menor. Mi mamá, para usar una referencia doméstica, sabe de su existencia desde que trabajo en Medida [x Medida] (51) y gracias a Walter [Cammertoni]. Pero es un mundo desconocido para la mayor parte de la sociedad. Un festival que difunda la danza contemporánea en la calle, aunque sea un pequeño, mediano o gran intento, trata de difundir otras tendencias que se desarrollan en Córdoba hace años, y de pronto lo único de lo que carecen es de difusión.

MM- Es mi idea al hacer el Festival La Menage en el Teatro Real (52). Generar desde un lugar legitimado para la Señora del Barrio que reconoce ese teatro, pero que considera que la danza es el ballet clásico. Son espacios de legitimación para el gran público. Entonces, cuando les planteaba que tengo muchas dificultades para la realización, muchos me planteaban de hacerlo en salas independientes. Porque ahí hay espacio para este tipo de programación y es un público que sabe. Pero mi política es que el Festival esté en un espacio público, donde vaya construyendo público, para que luego se traslade a otros lugares. La idea es potenciar un evento que tenga la mayor cantidad de difusión posible y permitir el ingreso de artistas a un teatro donde no podrían entrar ni por casualidad. Los habilita a organizarse profesionalmente, tener gráfica, prensa, sala llena, codearse con otros artistas. De pronto, los chicos que bailaban hip hop en la calle (53), bailan en el hall del Teatro Real. Eso costó, con muchas dudas de los directivos de ese momento que me preguntaban si iba a estar todo bien. Estuvieron un año, dos y, de pronto, eran tapa del suplemento de La Voz del Interior (54) y tuvieron trabajo en otros lugares.

AM- Sí, tiene que ver con desmitificar y democratizar tanto de un lado como

del otro: mostrarle al público que pueden ingresar a estos espacios culturales, que no están delimitados para un sector de la sociedad en particular.

MM- Eso es fundamental. A ver ¿qué es un proyecto de gestión? Es poner un punto que eche a rodar otras pelotas, que multiplique. No quiere decir que eso va a transformar todo pero de hecho sí, en la realidad de la danza en Córdoba, me siento un hacedor con pequeños logros transformadores. Mi laburo es convocar, buscar gente, ofrecer y llevar, promover instancias que no ocurren en otros lados.

En ese recorrido de 2003 hasta ahora, ¿qué valorás como saldo?

MM- En 2003 se concretó el Festival, pero surgió con la necesidad que generó el vacío de 2001, 2002, el colmo del vacío. Históricamente, no había políticas hacia la danza contemporánea y la idea era hacer un espacio. Nos juntamos con la gente de danza para preguntarnos qué pasaba.

AM- Sí, teniendo un montón de coreógrafos y de escuelas, gente que...

MM- ¡No bailaba! Tomaban clases y clases y no producían espectáculos. En el teatro también pasa, pero en la danza es más llamativo aún.

AM- La danza, a diferencia del teatro, tiene un límite de edad. No te podés pasar 20 años exclusivamente estudiando.

¿Cómo se logra eso? ¿Con cambio de políticas, con profesionalización?

Los dos- Incentivando la producción.

MM- Desde todas las edades, con franjas. En teatro están habituados a eso, pero en danza... En ese sentido, hago el Ciclo Nuevos Creadores (55), una plataforma con una técnica, y eso les empieza a funcionar como currículum. Tengo numerosos proyectos que se pueden llevar a cabo, sólo hace falta continuidad y un mínimo de recursos. Pero de pronto, este año, a Nuevos Creadores, se han presentado 15 ó 16 propuestas, el año pasado habían sido ocho y antes, cinco. Y si entro a ver el panorama en Córdoba, la mayoría son de grupos de gente que se ha ido consolidando año tras año preparando un laburo para La Menage.

El Teatro Real es un espacio cultural con salas destinadas al teatro y otras actividades artísticas en Córdoba, Argentina. Inaugurado en 1927, depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. <http://www.cba.gov.ar/>

(53) Se refiere a "Córdoba Hip Hop", Grupo Bi Boy Max, Jota Tres, Louis Medina, Sebastián Honores.

(54) La Voz del interior es un diario local con una tirada dominical de 100.000 ejemplares. Fundado en 1904, es una de las publicaciones más prestigiosas del país y la más vendida del Interior. Actualmente pertenece al multimedio Clarín.

(55) Parte del programa del Festival La Menage.

AM- Estos espacios muestran a la gente que está en formación, que no hace falta tener un curriculum gigante, “la” trayectoria, o trabajar con los cinco grandes coreógrafos de Córdoba. Por el contrario, se puede, es cuestión de autogestionar, producir un espectáculo y “mandarse”. Siempre teniendo en cuenta la calidad, sin desmerecer la formación. Yendo de la mano con el fomento de la creación desde los distintos ámbitos. Desde lo independiente, buscando gente de ámbitos privados o públicos que apoye. Pero volviendo al tema del centro, es un error pensar que la política oficial tiene que marcarlo, sino que tiene que difundir todo lo que se está haciendo. Porque su rol no es limitar, sino promover y fomentar las distintas tendencias artísticas.

Y en el ámbito de la actividad independiente ¿cómo se generan las vinculaciones necesarias? Es decir, es una actividad meramente asociativa. ¿Cuáles son los límites?

MM- Primero que nada, entender que no le estoy pidiendo regalos. Porque el Estado a veces lo malentiende. Me encuentro con preguntas del tipo: “¿Cómo que venís a pedir plata?” Yo puse plata de mi bolsillo para hacer el Festival y ni hablar de las horas que le dedico y no cobro un mango. Y el Estado lo ve, entiende que da una visibilidad de trabajo real en la comunidad. Incluso, es fácil asociarlo al Estado porque se hace en un lugar oficial. Debería agradecerse.

Entonces, me pongo del otro lado y le exijo, voy siempre desde un lugar de negociación, viendo la pretensión de máxima y lo que realmente se puede conseguir con lo que hay. No resigno y no creo que ceder el Teatro sea suficiente. Siempre soy crítico en esa situación, creo que el Estado tiene que tener un papel más grande. Porque entiendo que hace política y que es una decisión para donde va el dinero y para donde no. Y con respecto a los sponsors privados (56), sí tengo el límite de que no soy Talleres, no soy Belgrano, no soy Atenas (57), en Córdoba al menos. Entonces, no hay muchas empresas que estén dispuestas a dialogar, entienden que no hay mercado aún. Lo que necesito para que eso ocurra es que el teatro esté abarrotado y año a año tener más gente en la sala, más grupos, más días. Va a llegar un día en que ese festival va a ser importantísimo y se invertirá el interés: me van a venir a buscar. Ese es el camino.

(56) Voz inglesa que indica “patrocinio”. Patrocinar algo es mantener un evento, actividad, persona u organización suministrando dinero u otros recursos a cambio de algo, generalmente, publicidad. Fuente: Wikipedia.

(57) Talleres, Belgrano y Atenas son dos populares clubes de fútbol y un equipo de básquetbol cordobeses.

¿Vos Andrea cómo ves esa situación desde tu trabajo en la Secretaría?

AM- ¡Ay, no! ¡Quedamos que íbamos a hablar de lo independiente! [risas]. Desde el otro lado formo parte de un aparato que va más allá de lo pequeño que puedo hacer (58).

Desde lo independiente, es un trabajo muy lento que lleva años. En primer lugar, uno tiene que estar convencido del por qué y para qué lo hace y qué es lo que está generando y ser conscientes de lo que nues-tro pequeño granito de arena en lo cultural hace al desarrollo de la sociedad en la cual vivimos. Y para que funcione y siga creciendo, tenemos que estar convencidos para poder ir a explicarle al dueño de tal o cual empresa por qué aunque haya 60 personas viendo el espectáculo, es importante.

Ni ahora que estoy del otro lado ni desde el sector independiente, avalo el subsidio como mecánica excluyente. Sino que creo en generar coproducciones con el Estado, con empresas, con distintas instituciones, colegas nuestros. Asociarse. ¿Cómo? Caminando, conociendo lo que se hace. Porque así como hablamos que hay mucha gente que se forma en el teatro o la danza y no llega a producir, esas personas a veces tampoco son espectadores. Ésa es una falencia muy grave. Estudio diez años teatro pero no conozco las salas o nunca fui a ver un espectáculo. Entonces, ¿cómo voy a crecer creativamente?

MODELOS DE GESTIÓN

¿Cuándo vieron que se incorporó la gestión como parte de quehacer artístico?

MM- Yo soy del teatro independiente y desde mi primera obra ya tuve que salir a buscar espacio para ensayar, buscar sala, producir, y tenía 22 años. Tuve que poner plata de mi bolsillo, levantarme a las 7 de la mañana un domingo e ir a soldar. Al principio, no había nada. Empecé con una política en el año 99, con Guernica (59), trabajando sobre modelos de marketing, de gráfica, de la publicidad de la imagen. Pero la sala no te daba más que un mes, entonces el desafío era asegurar tres o cuatro meses de funciones. Fui el primero que hizo "temporadas" en Córdoba en el año 2000 y funcionaron bárbaro. Se iban alimentando con gráfica y me mataban, me criticaban porque lo estaba vendiendo. Y claramente era así, pero no vendía el contenido, vendía la forma para llegar a más gente. Por el contrario, es una concepción muy setentista pensar que el marketing es una mala palabra.

(58) Musso es Secretaria de Cheté Cavagliatto, al momento de desarrollo de esta entrevista, Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

(59) Obra del grupo de teatro La Resaca, escrita y dirigida por Marcelo Massa. Interpretada por Adrián Andrada, Carina Bustamante, Carlos Lima, Ariel Odasso y Florencia Pereyra. Seleccionada para numerosos festivales, es el fruto de un largo proceso de investigación que tiene como punto de partida estético el cuadro homónimo de Picasso y como disparador temático al delgado hilo que separa la vida y la muerte. La obra adquiere el estilo narrativo de un monólogo interior, en el que interactúan distintas voces, provocando un conflicto existencial acerca de qué hacer con la vida.

¡Están locos! No tiene que ver. Es como la energía atómica, es lo que se hace con eso. Hay que tener en claro algo: Córdoba es muy mezquina porque es muy chico el mercado y por lo tanto, las posibilidades son escasas. Entonces, siempre trabajaba con quien ya hacía 20 años que estaban en el circuito, era “Marcelito”, mientras observaba todo: los rollos, las frustraciones, las cosas, y me daba cuenta de lo que no tenía que hacer. ¿Qué pasaba? Se odiaban a muerte en los 80, entonces este grupo no iba a ver lo del otro porque era una mierda. Por suerte, se ha ido lavando por un montón de gente.

AM- Sí, hubo un desgaste del trabajo en grupos cerrados, por una cuestión lógica.

MM- Empezaron las redes, empezó la gente a contactarse, a conversar.

¿Ese cambio del que hablan se fomentó con la Coordinadora (60)?

MM- No, pasó antes. La Coordinadora en el año 97 funciona desde que se estaba por armar la Ley Nacional del Teatro (61). Lo que logramos fue ponernos de acuerdo en ciertas políticas que tenían que ver con la realidad cordobesa. Gracias a que fuimos la única provincia del interior con representación, empezó a modificarse. Porque la Ley era para salas de 300 a 500 espectadores, salas de calle Corrientes (62) y complejos multiteatrales, salvo el San Martín (63). Era para productores teatrales medios, una ley hecha para los porteños. Entonces, se contemplaron otras realidades: Que podía haber salas de 50 espectadores, otras de 100. No es lo mismo la ciudad de Córdoba que Villa Dolores (64), incluso. En función de eso, se vio que había otra necesidad común y surgimos como agrupación. Los primeros años, se trataron de desarrollar políticas, en formación, gestión, redactar concursos, ver la cuestión legislativa.

Y en el caso de Pulso Urbano ¿cómo fue el origen?

AM- Forma parte de una política de la misma Secretaría: correr esta idea de que el centro en la danza es el ballet. Cuando asume Cheté Cavagliatto como subsecretaria de cultura de la Provincia inicia esta gestión, una de las cosas que plantea es que se abra un área de danza contemporánea. Entonces se pensó en hacer un festival. Luego se habló con Juan López -cordobés radicado en Barcelona hace 30 años- que generó una red internacional de festi-

(60) La Coordinadora del Arte Teatral Independiente de Córdoba es una asociación sin fines de lucro que busca propiciar y promover el desarrollo de la actividad de las artes escénicas de Córdoba. Propiciar mejores condiciones para la actividad escénica de Córdoba, a través de convenios, cooperaciones, leyes, reglamentaciones, ordenanzas, entre otros.

(61) El texto completo de la ley en la página del Instituto Nacional del Teatro (INT): <http://www.inteatro.gov.ar/2008/institucional-leyes.php>

(62) La avenida Corrientes es el eje de la vida nocturna y bohemia de la Ciudad de Buenos Aires. En sus bares y teatros se acuñó el tango y, actualmente, es la zona teatral más importante de la Capital del país, además de concentrar una gran cantidad de librerías. Haciendo un paralelismo, podría denominarse “nuestro Broadway”.

(63) El Teatro General San Martín es un teatro de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la céntrica Avenida Corrientes. Es uno de los más importantes de la Argentina y ofrece lugares para la representación de obras escénicas y cinematográficas, y diferentes exposiciones artísticas.

(64) Villa Dolores es una ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la principal urbanización del departamento San Javier, ubicado al noroeste, es además el centro económico, social y cultural del Valle de Traslasierra.

vales de danza en espacios urbanos. Hoy por hoy, se desarrolla en 30 países de Europa y Latinoamérica. Se presentó el proyecto del festival cordobés a la Red, ya que ellos evalúan el desarrollo conceptual, el aspecto creativo y el por qué generar una sede más de la rama de esos festivales en Córdoba. Esta organización aprobó el proyecto de Córdoba y a partir de entonces es que la Secretaría puede llevar a la práctica el Festival. Es decir, al ver este megaproyecto internacional que iba funcionando en países y ciudades muy diferentes (Barcelona, La Paz, etc.). Así nos preguntamos: ¿Por qué Córdoba no?

MM- En esta instancia, hay una cuestión de recursos que el Estado ahora lo deriva para su festival, y a La Menage, no. Creo que tiene que estar el festival Pulso Urbano, el Festival Primavera, Festival Marzo, Junio... Así como no creo que cinco grupos tengan que ser los que se lleven todos los premios. La idea de desarrollo es que seamos 100 grupos en todo Córdoba y que haya diez festivales...

AM- Claro, es la democratización.

MM- Que crezca, porque mientras más actividad haya, la gente tiene más posibilidades.

AM- Ésa es la mano fundamental que tiene que dar el Estado, mostrando el valor y el aporte que este tipo de acciones tiene para el desarrollo de la sociedad. Que exista el mecenazgo (65), pero no desde un pensamiento del tipo: “Voy a poner plata en La Menage o en una producción de Medida x Medida para que me descuenten impuestos” si no, “Voy a poner plata en esto porque es fantástico que Córdoba tenga un festival o un espectáculo así”. Creo que estamos muy lejos, pero así, autogestionando y de a poco, se va a llegar.

MM- También hay una realidad: cuando se complete su gestión dentro de dos años no hay garantías de continuidad. El Estado más de una vez, en sus distintos gobiernos, me ofreció ser parte y yo me resistí porque mañana cambia el gobernante y la cultura es siempre la señal de ajuste. Puedo mantenerlo a pesar del cambio de signo político, es justamente para preservar lo que pasa. El tema es que el Festival también funciona porque yo pongo plata de mi bolsillo para que exista. Todos los años tengo que sacar de mis ahorros para financiarlo, hasta dentro de un año que me viene plata del

(65) El mecenazgo es el patrocinio financiero con el fin de permitirles desarrollar su obra. También puede tratarse de un apoyo en especies.

Instituto que cubre lo del año anterior. Si no pongo ese dinero, no se hace.

Es un modo de producción que implica un riesgo. Pero también porque lo sustenta una idea. Y para sostenerlo en el tiempo tiene que ser una idea muy fuerte.

MM- Me refiero a que no es lo habitual en el mundo de la gestión independiente. Nadie pone seis o siete mil pesos para que algo ocurra.

Ése es el punto, tu modo de producir es inusual.

MM- Ojo, yo apuesto a que algún día me dé guita también y que me pague retroactivamente todo mi laburo.

AM- No creo que sea inusual y tampoco exclusivo. Pienso que es algo común en el circuito independiente. Cada uno a su manera, considero que muchos asumimos “el riesgo” al que se refiere Marce y es claro que todos esperamos que en algún momento vuelva un reconocimiento económico. Por supuesto, creer en el valor social de la cultura no implica negar que para nosotros sea una profesión y que merezca una retribución como cualquier actividad.

Lo de inusual lo decía porque el modelo está centrado en vos. Sos la persona que maneja las decisiones fundamentales del Festival. ¿Con cuántas personas trabajás?

MM- Con ella [por Andrea]. Lo que implementé desde el año pasado son los voluntarios, pero hay mucho trabajo que no puedo comprometer. Y cuando no podés exigir porque no pagás, alguien te falla, varias veces. Tampoco podés pedir que se queden diez horas. Yo estoy desde las siete hasta las tres de la mañana. Lo entiendo y tengo que hacerlo. Esa situación se da cuando comienza el Festival, cuando más laburo hay. Pero después, en términos organizativos y de gestión, si tengo a alguien que tiene que ir a presentar una carpeta y no lo conocen, le lleva un mes y medio conseguir algo. Yo llamo por teléfono y mi nombre "pecha". En gestión se consigue por peso y por la amistad con la gente que está y hemos compartido muchos años.

Entonces, uno está en el medio de esa toma de decisiones. En la Provincia,

toda el área de teatro, o sea, todo el mundo me conoce. Hasta los porteros me saludan.

Por tu parte, Andrea, ¿cuál es tu modelo “exitoso” de trabajo desde Medida por Medida?

AM- Mi ejemplo, bueno, Cheté.

¿Cuál es el modelo que mejor funciona, el modelo personalista de tipo vertical o la toma de decisiones desde un modelo horizontal?

AM- Y a mí, en realidad, a producir y gestionar no me enseñaron. Entré al teatro queriendo actuar. Y, de pronto, empecé con megaproducciones que dirigía Cheté y ella golpea puertas, y las puertas se abren. Pero porque es una persona muy reconocida con 40 años de trayectoria en el teatro de Córdoba.

Llega un momento cuando los que están ubicados en los espacios fundamentales te pueden apoyar, crecieron con vos. Veía eso, para Cheté era más fácil. A mí nadie me enseñó a hacer producción, de pronto sí vi la necesidad de que no podíamos solo dedicarnos a actuar. Alguien tenía que preparar la carpeta, armar el video, golpear las puertas y se cerraban todas, y a los cinco años de hacerlo me dije: Nunca más busco un sponsor porque esto no funciona. Pero al año me di cuenta que tampoco funcionan si no golpeás puertas.

MM- Yo tengo una lógica tipo comerciante, es más fácil gestionar tres que no uno. Si voy a un negocio y le compro tres metros de tela, me sale un precio. Pero si voy y compro la tela de tres proyectos, tienen otra actitud. Eso es comercio. Si yo voy a una oficina pública y a un tipo en una reunión le hablo de tres proyectos, gestiono tres instancias. Y las acordás, no me podés decir tres no. Una me va a tener que dar. Más allá de mí, te estoy llevando proyectos que no son joda. Si te llevo un proyecto, eso se va a hacer y va a tener un piso de calidad, eso es conocido. Ahora si vos me decís tres que no, entonces ya hay algo personal. Es llevar esa oferta y le facilitás incluso el trabajo al que tiene que tomar decisiones. Si le llevás sólo una sobre la que tiene que optar, y te tiene que decir no porque no le cierra y no está dentro de su política. Y volviendo a esta instancia de vertical u horizontal, siempre llegado el momento de ejecución es verticalista. Vos podés consensuar actividades,

(66) La compañía teatral La Resaca está integrada por Marcelo Massa, Carina Bustamante, Florencia Pereyra, Adrián Andrada y Ariel Odasso; fue fundada en 1997 en la ciudad de Córdoba, con la estructura de funcionamiento y realización de un Teatro Independiente. Desde su origen es dirigida por Massa e integrada por reconocidos artistas del medio local, quienes han recibido en sus respectivas trayectorias diferentes premios, subsidios, becas, otorgadas por organismos de nivel municipal, provincial y nacional. Los integrantes de la Compañía realizan una importante actividad docente en instituciones públicas y privadas de la provincia.

(67) Cheté Cavagliatto desde 1968 hasta la fecha ha dirigido y puesto en escena numerosas obras de teatro en nuestro país, Venezuela y Alemania, entre las que se destaca la trilogía de Dante Alighieri 'La Divina Comedia' representada en íconos urbanos en nuestra ciudad. Ha llevado a escena óperas y ha participado como directora invitada a diversos festivales nacionales e internacionales. Durante su trayectoria ha recibido numerosos premios y distinciones. En 1999 fue declarada por el Consejo Deliberante de la ciudad De Córdoba "Ciudadana Ilustre". Es socia fundadora de MxM. Desde diciembre de 2007, es subsecretaria de cultura de la provincia de Córdoba. Hernán Sevilla inicia su carrera teatral en 1994 y en 1995 se radica en Córdoba. Desde entonces ha participado en diversos hechos artísticos desempeñándose como actor, asistente de dirección, director, coordinador técnico, diseñador y operador de luces y sonido. Ha sido dirigido por Jorge Díaz, Cheté Cavagliatto, Josep Pere Peyró y Cipriano Argüello Pitt, entre otros. Desde 1999 es socio de MxM, donde dicta clases de técnicas de actuación y participa en el área de producción. Desde diciembre de 2007 se desempeña como jefe de programación del Real Teatro. Walter Cammertoni es bailarín y coreógrafo. Comienza su formación en 1986. Su particular interés en el estudio del movimiento lo conduce a la integración de diversos

pero es como la dirección de una obra. Siempre hay alguien que termina tomando la mayor cantidad de decisiones.

AM- Yo, particularmente, aprendí a trabajar en lo teatral como parte de un equipo. Si hablo desde Medida, nunca fuimos un grupo de teatro como fue o es La Resaca (66). Nosotros, de hecho, nunca tuvimos un elenco estable, no tuvimos nunca ese formato de grupo de teatro. Siempre fuimos un equipo de producción, con directores, coreógrafo, escenógrafo. Y siempre convocamos gente para cada uno de nuestros proyectos, trabajando con elencos distintos, que es el formato que se está usando ahora.

MM- Claro, es que ustedes son un grupo de creativos productores. Lo que sí cambian son los intérpretes.

AM- Sí, nunca tuvimos un elenco estable. De acuerdo a la necesidad del proyecto, se convoca a determinada gente.

¿Eso cambia completamente la forma de hacer las cosas?

MM- Hoy por hoy, sí. Pero Córdoba tiene una vieja tradición de teatro de grupo.

AM- En los noventa fue un *boom* de grupos de teatro que buscaban proyectos en base al elenco que tenían. Nosotros buscamos el proyecto y con eso veíamos qué gente nos hacía falta para llevarlo a cabo.

Pero con una clara definición de roles entre ustedes, sino sería impracticable.

AM- Claro, porque si bien a mí me tocó siempre el rol de la producción y la gestión, nunca trabajé tan individualmente como lo ha podido hacer Marce.

MM- Hay una instancia entre ellos, que les permite esa estructura: uno tiene un proyecto y los otros cuatro hacen un año o dos que no, o todos trabajan artísticamente en eso. Y, de pronto, alguien tiene una crisis personal o está hasta las manos de laburo, entonces se descarga en el otro, como te tocó alguna vez hacerte cargo de la sala a vos.

AM- Y nuestro abanico también es amplio: Cheté y Hernán [Sevilla] en teatro, Walter en danza... (67)

¿Cómo se trabajan los espectáculos a pedido?

AM- Es la situación ideal ésta de que venga una empresa a decirte queremos apoyar tu proyecto. De pronto Arcor (68) nos viene a buscar para ver qué podíamos hacer para su festejo, es fantástico. Ojalá todas las empresas buscaran algo artístico de calidad para sus eventos, sea lo que sea.

MM- Entendiendo que un evento cultural es muy potente.

AM- Confiaban en la calidad artística de la gente que estaban convocando y en ningún momento nos vinieron a decir cómo tenía que ser el espectáculo. Se hizo una gran producción contando toda la historia de la empresa a través de la danza, convocamos gente de todos los grupos de danza de Córdoba y trabajamos con el 100% de libertad creativa y con una gran libertad económica.

MM- Justamente somos de las personas que en el medio independiente más hemos producido y trabajado para el CCE-C. Cuando cumplió los diez años, veo el balance escénico de teatro y de pronto yo estoy en cinco producciones. Es decir, de diez años yo estoy en cinco (69).

AM- Por eso nos señalaron con el dedo por ser "los elegidos". Pero, en la mayoría de los casos, fuimos nosotros los que acercamos el proyecto y les pareció interesante. Eso nos abrió la puerta. A partir de ahí confiaron en la calidad de trabajo de cada uno y por eso nos siguen convocando.

MM- Hay una cosa que es real: en el medio muy poca gente puede garantizar calidad en un determinado plazo de tiempo con una cantidad limitada de recursos. O sea, hacer una obra, convocar gente, producirla y llevarla a cabo, en una determinada cantidad de meses en los que tenés que investigar, producir y que te funcione, no lo hace cualquiera.

AM- Esas propuestas se dan gracias a que ya se tiene un sello. Más allá que no sepan exactamente qué es lo que vos vas a ofrecer finalmente, cuál va a ser el producto terminado, pero ya hay un sello que asegura la calidad y el nivel del trabajo.

lenguajes. En 1995 produce sus primeras coreografías. Trabaja en numerosas puestas teatrales. En 1997 conforma su propia compañía "MxM Danza", agrupación de danza contemporánea independiente que dirige hasta la fecha. Con la misma realiza numerosas obras, participa en festivales y en producciones teatrales. Desde 1999 se integra como Socio a MxM, donde se desempeña como director y docente del área de danza. A partir de diciembre de 2007, es jefe del área danza contemporánea de la Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba.

(68) Fundada el 5 de julio de 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba, Arcor es una corporación empresaria argentina multinacional, con presencia en más de 120 países de los cinco continentes. Centra sus actividades principalmente en el ramo alimenticio.

Para la celebración de los 50 años de la empresa, Medida por Medida realizó un espectáculo donde se contó la historia de Arcor teniendo en cuenta cuatro etapas, conceptualizadas como: Un visionario - un grupo de pioneros; Tecnología; Expansión de mercados y De una golosina, un mundo.

(69) Participó con los siguientes espectáculos: "Cabeza Quemada" (Cara de Fuego) de Marius von Mayenburg, La Resaca (director, concepto escenográfico y lumínico), 2002; "El Gigante de Alberdi", La Resaca (autor, director, concepto escenográfico), 2003; "Dale, Dale, Dalí", La Resaca (autor, director, concepto escenográfico y lumínico), 2004; curador y coordinador de la III Feria Teatro, pero teatro teatro, organizado por el Centro Cultural España-Córdoba, 2006; miembro del jurado, Distinción Cabeza de Vaca, Área Artes Escénicas, organizado por el CCEC, 2005; "Boonino", elenco concertado (creador, director, escenógrafo), 2007.

MM- Profesionalización.

AM- Es confianza.

MM- Sabés que tiene que estrenar el 10 de octubre y vos asegurás el estreno. Me ha pasado de gente comprometida que, de repente, se siente indispuesta y no va a actuar ese día estando anunciados.

AM- Es la profesionalización. Para nosotros es un trabajo. Todo el tema de la pasión, de lo creativo y todo el discurso que uno quiere dar ¿no?

Marcelo vos tenés 20 años de trayectoria y Andrea 13, ¿comparten que la profesionalización se da con el paso del tiempo?

MM- No lo comparto. Si no se da desde el comienzo, no llegás a construir nada. Es cuestión de tiempo, de que tengas trascendencia pública. Ahora si vos no iniciás desde que estás estudiando, desde que te estás formando, desde que comenzás tu trabajo, con una cabeza profesional, una intención, no llegás a destino.

AM- Claro, si no te quedás en lo que hablábamos al principio de la eterna formación. Nunca llegás a la instancia de producción, de creación. No está mal hablar de que también es un negocio. Es nuestro trabajo y es nuestra fuente de ingresos. Siempre y cuando no te olvides de lo conceptual y de tu misión creativa. A nosotros también se nos criticó en su momento por la cantidad de sponsors que tuvimos en La Divina Comedia (70) y a Marce por la cantidad de gráfica y porque siempre promocionaba demasiado sus últimas funciones.

(70) “La Divina Comedia”. Dirección: Cheté Cavagliatto. Con el propósito de enfatizar el uso de los espacios no convencionales urbanos, como paradoja de los tiempos que corren, MxM puso en escena -durante tres años consecutivos-, las tres cánticas de la obra de Dante Alighieri: “El Infierno” (1997) en la Plaza España; “El Purgatorio” (1998) en La isla de los Patos del Río Suquía; “El Paraíso” (1999) en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de la provincia de Córdoba.

MM- Es una actitud que tiene que ver con la ética, y con el deseo de ser un artista transformador en la ciudad. Podría haberme ido a Buenos Aires, pero decidí vivir en Córdoba porque acá tengo una mejor calidad de vida y hay mucho por hacer. En eso quiero contribuir cuando pase el tiempo, realmente me voy a sentir parte de muchas cosas que existen hoy y que tienen que ver con parte de mí. Y el hacer, con respecto a la crítica, tiene que ver con que aspiro a hacer un trabajo como si estuviera en Europa, de primer nivel. Me mato para que tenga una calidad y un respeto hacia el público. Después te podrá no gustar, pero el trabajo tiene que estar impecable con todos o con los pocos los recursos que cuentas para realizarlo. ¿Y eso qué hace? En

un medio donde mucha gente se vive quejando de que estamos en Córdoba, que es el interior, que no tenemos recursos del Estado. Esa queja constante, si hay alguien que con las mismas quejas que vos lo está haciendo, te pone un piso. Hice un libro por los diez años (71). Me senté seis meses al lado de una chica en el estudio de un amigo y salió un producto que tiene muy buena calidad, hecho en Córdoba, y para el próximo que quiera hacer algo, es un piso. Empieza a levantar el nivel.

AM- Es mirar el entorno, ver cómo va cambiando y creciendo. Así como pasó en el trabajo de los grupos de teatro que eran cerrados y trabajan 10 meses para presentar la obra un mes. Y así como entre los amigos hay un cruce de actores y directores que van generando cosas, a nivel de gestión también tiene que pasar. Marce te metía un panfleto en un bolsillo cuando lo veías en el súper y le funcionó. Mantuvo en cartel la misma obra durante tres años. Entonces, no da para criticarlo. Y no vendió su trabajo creativo.

MM- Yo anunciaba que eran últimas funciones, y después decía “última de abril, última de mayo”. Funcionaba porque se llenaba. La gente quedaba fuera y entonces seguía un mes más. Era una pavada, pero después muchos usaron el mismo recurso.

AM- Durante un año fue un chiste: “¡Oh! La Resaca y sus últimas funciones”.

MM- Y hasta con cierta cosa peyorativa. Pero después lo tomaron y eso es lo que importa, que no se deja de hacer.

AM- Creo que estar abierto y ver qué es lo que funciona. Porque es la forma de crecer.

MM- Yo me alejo de la mezquindad del ambiente, de esa especie de humor irónico de la crítica. Hay que estar alerta y dialogar con el proyecto del otro, ver qué podemos hacer, capaz se ocurren ideas y podemos hacer cosas juntos.

AM- El hecho que los grupos circulen de una sala a la otra hace que ganen público, que los conozca más gente, que no los encasillen en una en particular. Somos un lugar del país que más salas tiene y una puso un bar, funcionó y todas empiezan a poner bares, es fantástico porque le estás

(71) Se refiere a *El delineador que escribe los cuerpos. La Resaca. 10 años*. Coordinación y edición de Marcelo Massa (2007), contó con el apoyo de la Fundación Teatro del Libertador San Martín y el Instituto Nacional del Teatro, y la colaboración del Área Teatro Independiente de la (ex) Agencia Córdoba Cultura.

dando una comodidad más al público y es un gancho más, suma.

MM- Ahora, en determinado tiempo hago una audición a gente nueva que no tiene posibilidades de consolidarse, de formarse, de entrar en proyectos. Te puedo asegurar que fue una sorpresa: fueron 50 personas entre 19 y 27 años. También recibí mails de gente que no estaba. Lo siento como un halago, lo disfruto. Me voy a encontrar "no sé con qué" en la audición, pero de pronto está bueno abrir. Porque nosotros, los generadores, tenemos esa responsabilidad de seguir abriendo, porque hay gente que se encapsula en un proyecto para contar, por ejemplo, sobre el té especial que trajo de Tailandia, como un momento especial y romántico. Eso es válido, pero vos podés contarle porque ya tenés trayectoria. Por qué no abrir puertas y ayudar a otros.

AM- En cierta forma ser un semillero. Medida, por ejemplo, surgió como un centro de producción y formación. Nos planteamos los dos objetivos, en un principio. Por eso surge la escuela primero, después las producciones y luego pudimos tener la sala para exhibirlas. A nivel producción y gestión de la sala me tocó ser la primera. Hoy hace un par de años que no lo hago porque gente formada a la par nuestra vio nuestro mecanismo, y ahora está a cargo. Para nosotros es un orgullo. Mal o bien, aprendieron de nosotros y están ahí y el día de mañana pueden tener su sala propia.

PARA TENER EN CUENTA: LOS RESALTADOS

[Estas líneas se desarrollaron durante una conversación posterior a la entrevista.]

MM- Manual para pibes de 18 años que quiere hacer gestión cultural:

- Abrir al diálogo, relacionarse, establecer redes para asociarse. No sólo en el sentido de llevar a cabo un proyecto si no también de llevarlos con otra institución, con otras personas, con gestores.
- Gran paciencia para poder seguirlo a través del tiempo, no uno, sino varios años.
- Aguantarse el desgaste que produce los rotundos no que hay continuamente.
- Tratar de pensar que se puede llegar a ganar dinero pero, normalmente, se pierde.

- Pensar que los proyectos tienen que orientarse a la multiplicación de actividades y al desarrollo de un espacio determinado geográfico que, en este caso, es la Ciudad de Córdoba, y en un área determinada que es la parte cultural.

AM- Y te olvidaste de nunca abandonar la formación.

MM- No, la formación es indispensable para hablar. Si uno no lo piensa desde el principio "estás chau".

AM- Y la interacción con el resto de los artistas.

Bueno, sintetizaron, aunque no lo crean, todo lo que estuvieron hablando.

MM- Es que sí. ¡Ah! Y la ética, si no, no hay resultado posible, ni continuidad, ni coherencia si no tiene una ética detrás que lo impulsa a llevar a cabo los proyectos.

MM- Eso tiene que ver con esta instancia que todo el tiempo vuelvo a cuestionarme: tengo que ayudar intensamente a transformar esto, esa es mi acción política. Me cuestiono qué tipo de teatro estoy haciendo, qué pasa con mi obra. Y muchos me dicen que me va bárbaro. Pero no te podés quedar con la idea que te va bien acá. Porque Córdoba es muy chiquita, y el circuito de teatro es más pequeño todavía y que te vaya bárbaro no es nada. Entonces el tema es otro, es seguir generando.

AM- El replanteo es una necesidad básica. El día que te conformás, ya está. ■