

FUTURAESCENA

Artes Escénicas Siglo XXI

Comisión de organización

César Oliva (Vicepresidente 2º de la AAEE)

Manuel Lagos (Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid)

Carlos Morán (AAEE)

Jorge Sánchez Somolinos (gerente de la AAEE)

Equipo de gestión

Gabriel López Piña

Nuria Macho

Ainara Monasterio

Carmela Sánchez-Blanco

Comisión de contenidos

Carlos Morán (coordinador)

Ricardo Gassent

Carmen Giménez-Morte

Francisco Gutiérrez Carbajo

Carmen Márquez-Montes

Irene Pardo

Rodolf Sirera

Antoni Tordera

© De los textos, sus autores

© De las fotografías, los autores y la

Academia de la Artes Escénicas de España

Edición: Carmen Giménez-Morte y Carmen Márquez-Montes

Maquetación y diseño: Laura Gil de Tejada Alemany

Academia de la Artes Escénicas de España

C/Abdón Terradas, 3

28105 Madrid

ISBN: 978-84-18679-16-2

Depósito legal: M-21248-2025

Imprime Byprint

FUTURAESCENA

ARTES ESCÉNICAS EN EL SIGLO XXI

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
Cayetana Guillén Cuervo	
Mariano de Paco Serrano	
INTRODUCCIÓN Y NOTAS DE EDICIÓN	12
Carmen Márquez-Montes	
CAPÍTULO I	15
PONENCIA MARCO. Pensando futuros. Las artes escénicas ante la complejidad de la época, por Remedios Zafra	
EN EL FOCO. Artes escénicas inclusivas, por Josette Bushell-Mingo.	
EL FUTURO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS. Teatro del Soho (Málaga), modelo de gestión desde el sector privado, por Aurora Rosales.	
MESA DE TRABAJO I. El escenario como espejo de la sociedad, por Anna Giribet, Denise Duncan, Alberto Domínguez "Dulzaro", María Velasco y José Troncoso.	
MESA DE TRABAJO II. Marco para una política escénica, por Francisco Javier Gómez González, Manuel Lagos, Carme Portaceli, Isabel Vidal y Abdelatif Hwidar.	
CAPÍTULO II	123
PONENCIA MARCO. La transformación digital de las artes escénicas. Retos y oportunidades con la irrupción de la inteligencia artificial, por Nuria Lloret.	
EN EL FOCO. Pros y contras de la Inteligencia Artificial, por Fernando Broncano.	
EL FUTURO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS. Teatro del Barrio (Madrid), modelo de gestión desde el tercer sector, por Ana Belén Santiago.	
MESA DE TRABAJO III. Los actores tecnológicos y sus artes, por Olga García, Pablo Palacio, Fernando Pérez, Marcos Pereira y Muriel Romero.	
MESA DE TRABAJO IV. La inevitable ascensión de la IA, por Carlos Gallardo, Javier Martínez Navarro, Pilar Jurado, José María Roca y Pepe Zapata.	

CAPÍTULO III	181
PONENCIA MARCO. Las artes escénicas en beneficio de la educación. Fundamentos y retos, por Tomás Motos Teruel.	
EN EL FOCO. Educar para la creatividad en las artes escénicas, por Vlad Glaveanu.	
EL FUTURO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS. Teatro LAVA (Valladolid), modelo de gestión desde el sector público, por Juan Ignacio Herrero.	
MESA DE TRABAJO V. La educación escénica plural, por Ana Vernia, Julio Vélez, María Colomer, Raquel Madrid y Juan Pascual Carbonell.	
MESA DE TRABAJO VI. La mediación entre escenarios y ciudadanos, por Gemma Calvet, Marta Monfort, Jaroslaw Bielski, Natalia Medina y Beatriz González.	
CONCLUSIONES	277
Carlos Morán	
Breve biografía de los participantes	297

INTRODUCCIÓN Y NOTAS DE EDICIÓN

Carmen Márquez-Montes

La celebración del foro **Futuraescena. Artes escénicas Siglo XXI**, organizado por la Academia de las Artes Escénicas de España y desarrollado en el Centro Cultural El Matadero de Madrid los días 28, 29 y 30 de enero de 2025, constituye un hito significativo en el pensamiento contemporáneo sobre el teatro, la danza, el circo y las prácticas performativas. La magnitud del encuentro no se reduce a la densidad de sus intervenciones, sino que se refleja también en la amplitud de los temas abordados y en la diversidad de perfiles que dialogaron: artistas, gestoras, investigadoras, responsables institucionales, profesorado universitario, críticos y creadores, todos ellos convocados en torno a una pregunta compartida: ¿qué caminos pueden y deben recorrer las artes escénicas en el presente y en el futuro inmediato?

En una época marcada por la aceleración tecnológica, por transformaciones profundas en los modos de trabajo y en las formas de relación social, y por la necesidad urgente de redefinir el lugar de la cultura en las democracias contemporáneas, este foro fue concebido como un “espacio de diálogo intergeneracional y multidisciplinar”. La iniciativa de la Academia responde, en este sentido, a una función esencial de toda institución cultural: la de facilitar el encuentro, propiciar la reflexión crítica y dejar constancia de

los debates que configuran la vida escénica de nuestro tiempo.

Con las cuestiones y presupuestos antes citados, el equipo, formado por Ricardo Gassent, Carmen Giménez-Morte, Francisco Gutiérrez Carbajo, Carlos Morán, Irene Pardo, Rodolf Sirera, Antoni Tordeira y quien suscribe estas palabras, en compañía de César Oliva y, en las ocasiones en que le ha sido posible, de nuestra presidenta Cayetana Guillén Cuervo, hemos organizado un Foro lo más abarcador posible, para el que han sido invitados una serie de profesionales de las artes escénicas y de otros ámbitos, que son los que han generado los contenidos que compartimos en estas páginas y a los que agradecemos profundamente su compromiso y generosidad.

Un foro como lugar de pensamiento colectivo

Los foros, congresos y encuentros académicos y artísticos cumplen una doble función. Por un lado, son “espacios de presencialidad”, donde la escucha, la réplica y la conversación permiten articular una comunidad de pensamiento más allá de las diferencias disciplinares. Por otro, son “acontecimientos performativos en sí mismos”, cuya fuerza radica en la reunión de cuerpos, voces y experiencias. Esta dimensión, que enlaza directamente con la esencia de lo escénico,

estuvo muy presente en Futuraescena. El foro no se concibió únicamente como un lugar de exposición de ideas, sino como un ejercicio de convivencia artística, un ensayo colectivo sobre cómo el pensamiento puede tomar forma escénica.

En este sentido, el presente libro cumple una función complementaria e indispensable. Si los vídeos que recogen íntegramente las intervenciones permiten recuperar la vivacidad de la oralidad, esta edición escrita ofrece la posibilidad de consulta, archivo y estudio detallado. Gracias a este esfuerzo editorial, los argumentos se fijan, los matices se preservan y el debate se convierte en material de referencia para investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de la escena.

Criterios de la edición

La transcripción y edición de un foro de estas características implica decisiones de fondo y de forma. En primer lugar, se ha procurado respetar la literalidad de las intervenciones, manteniendo giros expresivos, ejemplos y formulaciones que revelan la riqueza de cada voz. La oralidad encierra matices, repeticiones o énfasis que constituyen parte esencial de la comunicación y que, en lo posible, se han preservado. Sin embargo, también ha sido necesario realizar un trabajo de depuración y síntesis, particularmente en el caso de las mesas redondas y los coloquios finales, donde la espontaneidad y la extensión hacían necesario un extracto para favorecer la lectura fluida.

Se han eliminado redundancias sin alterar el sentido de las intervenciones y se han añadido notas aclaratorias en aquellos pasajes donde la referencia podía

resultar oscura para un lector. Asimismo, se ha optado por unificar aspectos ortotipográficos, garantizar la coherencia en la mención de instituciones y cargos, y conservar las lenguas originales de intervención y/o mención, añadiendo traducciones cuando ha sido indispensable para la comprensión general.

Este criterio responde a un principio rector: preservar la fidelidad al espíritu del foro sin sacrificar la utilidad del texto como documento de consulta. La edición no se concibe como un producto autónomo desligado de la experiencia, sino como una prolongación de ella, un archivo vivo que recoge lo esencial de la reflexión compartida. Agradezco profundamente a Ricardo Gassent y Francisco Gutiérrez Carbajo la labor realizada en la depuración de las mesas tres a seis.

Tres jornadas, tres ejes

El volumen se organiza en tres capítulos, correspondientes a cada jornada del foro. Cada día giró en torno a un eje temático distinto, pero interconectado, que permite trazar un mapa complejo y sugerente del presente escénico:

- 1.** Las artes escénicas ante la complejidad de la época. Esta primera jornada situó la reflexión en el cruce entre práctica artística y realidad social. Las ponencias y mesas incidieron en la capacidad del teatro y la danza para actuar como espejo crítico de la contemporaneidad, al tiempo que se subrayó la precariedad del trabajo cultural y la necesidad de consolidar políticas públicas sostenibles.
- 2.** Transformación digital e inteligencia artificial. La segunda jornada abordó uno de los retos más acuciantes para la creación: la irrupción de tecnologías que alteran radicalmente los modos de creación, producción, distribución y recepción. Lejos de una visión unívoca, los

participantes debatieron sobre oportunidades y riesgos: desde la posibilidad de ampliar públicos y experimentar con nuevos lenguajes hasta la amenaza de una deshumanización del trabajo artístico y la apropiación indebida de datos creativos.

3. Educación, creatividad e igualdad. La tercera jornada puso el acento en la dimensión social y pedagógica de las artes escénicas. Se insistió en la importancia de la formación artística en la construcción de una ciudadanía crítica, en la mediación cultural como puente entre escenarios y comunidades, y en la igualdad de género como principio irrenunciable para el futuro de la escena.

La estructura del libro refleja fielmente este itinerario, de modo que el lector pueda reconstruir la secuencia de los debates y, al mismo tiempo, acceder a cada eje como un bloque autónomo de reflexión.

El valor de esta edición

Conservar en soporte escrito los materiales de un foro de esta naturaleza no es un gesto accesorio. Significa afianzar la memoria cultural en un tiempo de inmediatez y de circulación acelerada de contenidos. Frente a la fugacidad del *streaming* y a la dispersión de lo digital, el libro ofrece permanencia, orden y accesibilidad. Supone, además, un acto de responsabilidad hacia el futuro: quienes investiguen en el futuro encontrarán aquí una huella documental del pensamiento escénico en 2025.

El valor del volumen reside también en su pluralidad de voces. El lector encontrará aquí la coexistencia de estilos distintos: el análisis académico, la reflexión filosófica, la narración testimonial, la propuesta po-

lítica o el manifiesto artístico. Esta diversidad no es un obstáculo, sino un rasgo definitorio de las artes escénicas mismas, que siempre han sabido integrar lenguajes heterogéneos en un espacio común.

Proyección de futuro

El foro **Futuraescena**, y con él este libro, deben entenderse no solo como un diagnóstico del presente, sino como una invitación a la imaginación crítica. La escena, con su capacidad de articular cuerpos y relatos, nos recuerda que el futuro no está escrito de antemano, sino que se construye colectivamente en cada acto de creación. El volumen que el lector tiene entre sus manos aspira a ser utilizado en aulas, en grupos de investigación, en compañías y en instituciones, no como un manual cerrado, sino como un campo abierto de preguntas y propuestas.

La Academia de las Artes Escénicas de España, al promover esta edición, cumple una de sus misiones más nobles: conectar la práctica artística con la reflexión intelectual, sostener la memoria de lo vivido y ofrecer a la comunidad cultural un instrumento de trabajo. En un tiempo donde lo efímero parece imponerse, este libro afirma la necesidad de detenerse, de pensar y de proyectar.

Que estas páginas sirvan para continuar la conversación. Que inspiren nuevas creaciones, investigaciones y políticas culturales. Y que recuerden que las artes escénicas son, ante todo, un ejercicio de encuentro humano, de crítica social y de imaginación compartida.