

Observaciones sobre un quehacer musical nacional.

Las presentes observaciones, han surgido de la necesidad de entregar un aporte -corolario de una experiencia propia- a una futura racionalización de las actividades musicales en general.

Resultaría imposible reflejar en poco espacio la problemática que nos ocupa; no obstante, nuestro interés fundamental es plantear esta pauta como diferentes temas a ser discutidos, a fin de aportar soluciones que, en muchas ocasiones, nos parecen lejanas.

No nos parece tampoco procedente, la discusión aislada de una materia que, en definitiva, debe enmarcarse dentro de lo que es una política de acción CULTURAL para el país y, en este caso, de un arte que sólo forma parte del gran espectro que compone la actividad cultural de un país.

En líneas muy generales, nuestra experiencia durante este período se ha concentrado, básicamente, en los puntos siguientes:

a).- Gestión Administrativa-Artística, en manos de quién?-

Uno de los problemas fundamentales de quienes hemos tenido responsabilidades artísticas, ha sido el entendimiento con las personas que han estado a cargo de las instituciones. Lo que siempre se planteó fue una especie de confrontación entre los ideales artísticos, que deben ser cautelados por los TECNICOS, por los ARTISTAS, y los administradores artísticos que ven en su gestión, como primera prioridad el "ser gusto de público" y "los costos". Si bien es cierto que todo lo que la sociedad de consumo toca lo transforma en producto, no nos parece menos cierto que si este criterio lo aceptáramos debería, precisamente, ofrecer un buen "producto". En otras palabras, no puede ser el arte el medio de obtener suculentas ganancias, sino los financiamientos adecuados deben permitir la gestión artística.

b).- Condiciones de trabajo.- Hace bastante tiempo escuchamos un decidor y sabio ejemplo. Cuando una secretaria llega a trabajar a una oficina no se le pide que lleve ni máquina de escribir, ni los útiles de rigor. Se conoce la realidad respecto de los instrumentos que necesitan los músicos para su trabajo?-Es muy simple: los instrumentos musicales son considerados, hasta donde llega nuestra información-"artículos suntuarios". Verdaderamente no podemos compartir la idea de que un instrumento que no se fabrica en el país, que tiene costos de importación desmesurados para los músicos, sea considerado suntuoso, como si el ganarse la vida como músico fuera una actividad netamente lucrativa.

A este respecto apareció, hace un tiempo atrás, en un matutino santiaguino un artículo muy relevante que sirve de escalofriante ejemplo: con lo gastado en una producción operática del Teatro Municipal, se pagarían seis meses de sueldo de la Orquesta Sinfónica de Chile. Nos parecería interesante comprobar numéricamente este decidor ejemplo.

c).- Intercambios Culturales.- Pensamos que la realización verdadera de este tipo de intercambios sería justa. Sin embargo, para todos no es desconocido que el intercambio se transforma en un hecho unilateral a menudo. En aras de todos estos intercambios, nos preguntamos, y cuántos son los artistas chilenos que participen de este intercambio presentándose en otros países.?-

Las posibilidades del artista extranjero en nuestro país son innumerables; las facilidades, amplias. Se conoce la realidad de un cantante nacional que por primera vez enfrenta un rol con una cantidad incomparable de condiciones y ensayos menos de los que se le conceden a un consagrado cantante que canta entre nosotros su rol por enésima vez?- Es esto una oportunidad?. Se hace así un elenco nacional?-En la realidad, qué queda -con rarísimas excepciones- de los recursos invertidos?- Un público minoritario que tuvo su función de gala? Y para nuestro desarrollo, qué quedó?

Nuestras observaciones no terminan aquí. Pensamos que los puntos hasta aquí descritos pueden servir, como lo indicáramos al inicio- de base, junto a muchos otros, para una discusión futura.

En condiciones a veces adversas son también muchos los logros que se han conquistado artísticamente, aún cuando situaciones impropias no garantizaban los buenos resultados. Pensamos qué se podría obtener como resultados de ser las condiciones las verdaderamente adecuadas! Porque si hay algo frente a los que no dudamos, es de la existencia de una gran capacidad humana que se traduce en solistas, intérpretes de orquesta, compositores, directores de orquesta, cantantes, etc. cuya formación profesional, encausada justamente, dejaría a nuestro país una concreta contribución a su acervo cultural.

Finalmente, nuestro fiel deseo de contribuir positivamente con estas pocas observaciones a una mejor realización de las tareas artístico-musicales del próximo tiempo, así como nuestra clara disposición a participar en las reflexiones que sean necesarias.

x x x x x x x x x x

TEATRO MUNICIPAL

Aspectos que veremos en el presente Estudio :

1. Composición de la Corporación Cultural.
 2. Cuerpos Estables de la Corporación Cultural.
 3. Descripción de las actividades artísticas del Teatro Municipal.
 4. Crítica a la gestión artística de la Corporación Cultural.
 5. Proposiciones de posibles soluciones.
 6. Situación laboral del Teatro Municipal.
-
1. Composición de la Corporación Cultural.
La Corporación Cultural es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro.
 - 1.2. Su presidente es por derecho propio el Alcalde de Santiago. El nombra el Directorio y al Gerente General de la Corporación Cultural. Dicho Directorio y Gerente General tienen a su cargo la responsabilidad de programar y llevar a cabo las actividades de la Corporación Cultural.
 - 1.3. Bajo el Gerente General está el Director de los Cuerpos Artísticos de la Corporación Cultural. Este tiene a su cargo la coordinación artística de los Cuerpos Estables de la Corporación Cultural, a través de los Directores titulares y técnicos (Director titular de la Orquesta Filarmónica, del Ballet, del Coro Profesional, del Cuerpo Técnico, etc.)
 - 1.4. La Corporación Cultural se financia con una subvención municipal, aportes privados y la venta de entradas. El presupuesto del presente año alcanza la suma de \$ 1.800.000.000, de los cuales el 25% es aporte privado y recaudado por concepto de entradas vendidas. El aporte Municipal alcanza al 7% del presupuesto municipal.
-
2. La Corporación Cultural dispone de los siguientes Cuerpos Estables :
 1. Orquesta Filarmónica,
 2. Ballet Municipal,
 3. Coro Profesional,
 4. Cuerpo Técnico,
 5. Cuerpo Docente : Escuela de Ballet y Monitores de la Corporación,
 6. Crecer cantando,
 7. Administrativos.
 - 2.1. La Orquesta Filarmónica está formada por un número aproximado de 90 profesores, de los cuales el 10% son extranjeros.
 - 2.2. El Ballet Municipal está compuesto por un número de bailarines, con un porcentaje alto de extranjeros.
 - 2.3. El Coro Profesional está compuesto por 70 cantantes.
 - 2.4. El Cuerpo Técnico está compuesto por aproximadamente 80 personas y está dividido en los siguientes talleres : tramoya, cons-

trucción mecánica, electricidad, pintura escenográfica, vestuario, escultura y sonido.

- 2.5. La Corporación Cultural tiene una Escuela de Ballet que forma bailarines clásicos para que, con posterioridad, se vayan integrando a la Compañía de Ballet.

El Programa "Crece Cantando" dispone de un número de ocho docentes que ayudan a los directores de los coros de colegios en su perfeccionamiento como Directores.

- 2.6. Programa "Crece cantando". Este es un Programa Piloto que consiste básicamente en formar coros en colegios periféricos, monitoreados desde el Teatro Municipal con el objetivo de difundir la música coral en la enseñanza básica y media. El número de colegios alcanza en la actualidad a 320. Esta actividad coral nació el año 1980.

- 2.7. La Corporación Cultural dispone de un número de empleados que le permite solucionar los problemas propios de administración (contabilidad, programación, etc.) en forma adecuada.

3. A partir del año 1980 el Teatro Municipal viene desarrollando una actividad artística consistente en una temporada mixta anual de :

1. Opera;
2. Conciertos y
3. Ballet.

- 3.1. Cinco títulos de Opera componen la actividad lírica, cada una con tres abonos. En algunos casos se hacen dos funciones más con cantantes nacionales, dependiendo esto último de las posibilidades técnicas de ellos. Estas presentaciones con cantantes nacionales también están dentro de los abonos que ofrece el Teatro Municipal.

- 3.2. El número de Conciertos es de catorce, divididos de la siguiente manera : Verano : cuatro programas repetidos tres veces en tres diferentes Iglesias de Santiago (gratis).
Conciertos oficiales : diez conciertos, con 3 abonos cada uno.

- 3.3. Se montan seis Ballets al año, cada uno con tres abonos. El caso del ballet por tener integrantes nacionales y los extranjeros con residencia en Chile, puede repetir cada uno de dichos programas un número aproximado de quince veces. Estas funciones extras son consideradas de difusión, dirigidas especialmente a los niños integrantes de los coros del programa "Crece cantando".

- 3.4. Toda esta actividad totaliza un número de 30 conciertos de abono, 15 funciones de ópera de abono, 18 funciones de Ballet de abono, 12 conciertos de verano, 6 repeticiones de conciertos de temporada oficial para estudiantes, 6 funciones de ópera nacional, 90 funciones de difusión de ballet.

Total del abono	69
Difusión	108
Total	177

Este número de funciones a simple vista parece bastante alto, pero en realidad el ballet hace la mayoría de sus presentaciones

nes dos por día, de modo que el Teatro Municipal, sólo se ocupa en un 30% del año.

En esta cantidad no están considerados los conciertos de medio día, pues ellos no son organizados por la Corporación Cultural, sino sólo programados. Es decir, los músicos de Santiago, se juntan en grupos de cámara o como solistas y se proponen para actuar en el Teatro Municipal, de aquí la Corporación Cultural selecciona y programa las fechas de acuerdo con su propio calendario, cancelando el 80% de lo recaudado a los músicos que actuaron en el concierto.

4. Crítica a la gestión de la Corporación Cultural.
Encontramos que el principal problema o contradicción que tiene la gestión de la Corporación Cultural es la que se da entre la cantidad de dinero que gasta al año y la cantidad de gente a la que llega la actividad artística del Teatro Municipal.

El número aproximado de funciones de abono es (3 x 5 óperas, 2 x 3 óperas nacionales, 3 x 6 ballets y 3 x 10 conciertos), de 69 al año, más 108 funciones de difusión suman 177. Este número multiplicado por 1.500, que es la capacidad del Teatro Municipal da la cantidad de 265.500 personas que teóricamente habrían asistido al Teatro Municipal.

Lamentablemente esto no es así: el abono de los conciertos son 4.500 personas (1.500 por abono en los 10 conciertos), el de la ópera son también 4.500 que copan el abono y en la temporada de ballet 4.500 personas asisten a las seis diferentes ballet de abono. Esto totaliza una cantidad de 13.500 personas que completan el abono total del Teatro Municipal. La limitante más grande que tiene el acceso al Teatro Municipal es el costo de las entradas, que están totalmente fuera del alcance económico de cualquier persona de ingresos medios o bajos. Sólo hay acceso a los conciertos de verano en las iglesias, las funciones de repétición con cinta magnética y los conciertos de difusión durante la temporada, esto totaliza 108 actuaciones. Hay que tener presente que en la difusión que se hace a través del ballet tienen preferencia los integrantes del programa crecer cantando. Todo esto alcanza la suma de 175.500 personas al año. Es decir, cada persona cuesta en un promedio de dos horas de música \$ 10.256.-

Los precios de las entradas están divididos en cinco niveles de acuerdo a la ubicación de la butaca.

<u>Opera Internacional</u>		<u>Opera Nacional</u>	
Primer Nivel	\$ 18.000.-	Primer Nivel	\$ 3.500.-
Segundo Nivel	15.000.-	Segundo Nivel	3.000.-
Tercer Nivel	9.000.-	Tercer Nivel	2.000.-
Cuarto Nivel	3.500.-	Cuarto Nivel	1.000.-
Quinto Nivel	1.500.-	Quinto Nivel	500.-

Ballet

Conciertos

Primer nivel	\$ 12.000.-	Primer Nivel	\$ 2.500.-
Segundo Nivel	10.000.-	Segundo Nivel	2.000.-
Tercer Nivel	6.000.-	Tercer Nivel	1.500.-
Cuarto Nivel	2.500.-	Cuarto Nivel	500.-
Quinto Nivel	1.000.-	Quinto Nivel	300.-

5. Propuestas para el funcionamiento de los Cuerpos Estables del Teatro Municipal en el futuro democrático.

1. Temporada en el Teatro Municipal.
2. Extensión.

5.1. Proponemos la creación de un cuerpo de solistas estables de ópera en el Teatro Municipal, recurriendo en primer lugar al contingente de cantantes nacionales y en los casos que no se encuentren las personas adecuadas, recurrir al extranjero o proveerlas a través de convenios culturales en los países que estén dispuestos a suscribirlos.

Asimismo proponemos la creación de un cuerpo de Teatro del Teatro Municipal. Forma artística que está desde hace largo tiempo ausente del escenario del Teatro Municipal.

Con estos dos cuerpos estables creados se puede comenzar a hacer una actividad artística de repertorio en el Teatro Municipal, es decir las óperas, ballets y obras de teatro que se monten con artistas estables del Teatro Municipal se pueden representar numerosas veces sin aumentar el costo de producción, provocando como lógica consecuencia una baja en el costo de las entradas y así junto con la mayor cantidad de veces que se representa cada una de las obras se alcanza el doble propósito de llegar amás gente a menos costo.

Estamos concientes que la actividad de ópera y ballet ha tenido una calidad que no debe disminuir, que la venida a Chile de artistas de categoría deja implícito el deseo de progresar en los artistas nacionales, por lo tanto, queremos dejar claramente establecido que no estamos en contra de que esto se produzca, es más, debe seguir produciéndose, pues cumple con el doble objetivo de que nuestro público vea y esuche artistas famosos y conectar a los profesionales nacionales con el medio ambiente musical internacional tan necesario en nuestro lejano país.

Pensamos que la venida de artistas famosos debe estar inserta en el quehacer normal de la temporada del Teatro Municipal. es decir, deben venir a actuar dentro de las obras de repertorio que tendría el Teatro Municipal, de modo que el costo sería sólo los pasajes y los honorarios.

5.2. Difusión Cultural.

La Corporación Cultural desarrolla en la actualidad el programa "Crecer Cantando" con la participación de 320 coros de la enseñanza básica y media, en las comunas periféricas a Santiago.

Creemos que estos colegios pueden ser el germen de una actividad de difusión cultural orgánica dirigida desde el Teatro Municipal y realizada con grupos de cámara que vayan paulatinamente acercando al niño a las diversas manifestaciones de arte.

Este programa debiera culminar con la creación de escuelas de Arte Comunes que de alguna manera estuvieran dentro de los programas de educación.

6. Situación Sindical en el Teatro Municipal.
En la actualidad existen cuatro sindicatos y la Federación que los agrupa, a saber :

Sindicato de la Orquesta Filarmónica Municipal
Sindicato de Técnicos
Sindicato de bailarines
Sindicato del Coro
Federación de Sindicatos del Teatro Municipal.

Es una antigua aspiración de los trabajadores y artistas del Teatro Municipal tener una representación de ellos en el directorio de la Corporación Cultural, cosa que ha sido sistemáticamente rechazada por las actuales autoridades municipales.

FERNANDO HARMS

JORGE GALLEGOS

EUGENIO PARRA

Creemos que estos colegios pueden ser el germen de una actividad de difusión cultural orgánica, dirigida desde el Teatro Municipal y realizada con grupos de cámara que vayan paulatinamente acercando al niño a las diversas manifestaciones de arte.

Este programa debiera culminar con la creación de escuelas de Arte Comunales que de alguna manera estuvieran dentro de los programas de educación.

6. Situación Sindical en el Teatro Municipal.
En la actualidad existen cuatro Sindicatos y la Federación que los agrupa, a saber :
Sindicato de la Orquesta Filarmónica Municipal

Es una antigua aspiración de los trabajadores y artistas del Teatro Municipal tener una representación de ellos en el Directorio de la Corporación Cultural, cosa que ha sido sistemáticamente rechazada por las actuales autoridades municipales.

FERNANDO HARMS

JORGE GALLEGOS

EUGENIO PARRA