

Finlandia: un teatro bien organizado

Por Juan Antonio Hormigón

Finlandia: 332.000 Km², dos terceras partes de la superficie de España; 5 millones de habitantes, 4.600 km. de costas, 179.584 islas, 187.888 lagos que ocupan la décima parte del territorio, un 65% de bosques y un 8% de tierras de cultivo. Está rodeada por Noruega al norte, Suecia al oeste y Rusia al este. Por el sur y el suroeste se abre un arco convexo al mar báltico, formando los golfos de Botnia y el que lleva su propio nombre.

Existen dos lenguas oficiales: el finés,

mayoritaria, y el sueco que lo habla un 6% de la población, consecuencia del desarrollo histórico. Tradicionalmente, las minorías cortesanas hablaron sueco y las capas populares finés. Al producirse la independencia, la lengua popular adquirió una difusión e importancia social mucho mayor. Todos los documentos y señalizaciones públicas están escritos en ambos idiomas. Hay además una universidad sueca en Turku, una importante literatura sueco-finesa, etc. La primer lengua que estudian los finlandeses es el sueco, seguida del inglés, que habla una gran parte de la población, y a

bastante distancia del alemán y el ruso. El castellano está muy escasamente extendido.

Esta duplicidad lingüística incidió poderosamente en el desarrollo del teatro finés. Desde el siglo XIX coexisten en el país dos corrientes escénicas diferenciadas: la sueca, de influencia cortesana y dirigida a la burguesía urbana, y los teatros obreros, que utilizaron el finés como idioma, se organizaron a partir de compañías de aficionados y abordaron una temática popular.

En los años cuarenta estas dos formas escénicas se fundieron, dando lugar al nacimiento del teatro finés tal y como hoy lo contemplamos, aunque conservando la duplicidad expresiva en ambos idiomas. Excepto en Tampere, donde el Teatro de los Trabajadores siguió existiendo como tal, en el resto de la república se produjo la aleación entre éstos y los teatros de la burguesía, dando lugar a instituciones teatrales de nuevo tipo.

Peer Gynt, de Ibsen. Dirección: John Barton. Teatro Nacional de Noruega. (Foto: W. Mikkelsen).

Finlandia
 Helsinki, 1986
 Fotografía: Matti Kivekäs

El alto nivel de vida de que disfruta Finlandia es difícil percibirlo en aspectos superficiales o accesorios, en fuegos de artificio banalizadores de la realidad. Afecta más bien a hechos substanciales de la calidad de la existencia y en este sentido, la posibilidad de acceso al disfrute cultural por parte de los ciudadanos ocupa un lugar preeminente. La cantidad destinada en 1986 -son los últimos datos que tenemos¹- por el Ministerio de Cultura a la promoción artística, alcanzó la cifra de 477.898.000 marcos finlandeses (FmK), (13.400 millones de pesetas). En este concepto no se incluyen las aportaciones a la Academia Teatral, la Academia Sibelius y la Escuela Superior de Artes Industriales, que reciben 101.347.000 FmK, (unos 2.850 millones de pesetas). El desglose de las partidas más importantes proporciona el siguiente cuadro:

Se contemplan además otras partidas destinadas a fotografía, literatura, artes visuales, arquitectura, artes industriales, festivales, museos, edificios y miscelánea. Esta última, difícil de desvelar en los secretos que esconde, cuenta con la elevada suma de 71.204 millones de FmK.

A la vista de estos datos, la primera conclusión que se deduce es que las aportaciones estatales al teatro son las más elevadas entre el conjunto de prácticas artísticas que se apoyan, más aún si le sumamos las destinadas a ópera y danza que aparecen en este caso desglosadas. Por otra parte, la cifra se incrementa notablemente con los subsidios que provienen de otras fuentes de financiación. Los municipios destinaron en 1985 para la producción y mantenimiento de los teatros, 189.596.000 FmK (unos 38.300 millones de pts.). En esta partida se inclu-

yen los teatros nacionales, municipales, regionales, grupos independientes y otras instituciones teatrales, pero no el Teatro de la Ópera Nacional ni los de danza, con 3.158.000 FmK y 481.000 FmK en cada caso. No obstante, el monto de esas sumas se ha acrecentado notablemente en años posteriores.

Además de la financiación pública, existen otras de origen diverso que alcanzaron en este mismo año los 20.614.500 FmK (564.506.000 pts.). Por último, el teatro obtuvo por ingresos de taquilla la suma de 70.217.200 FmK (966.081.699 pts.).

Formas de organización

En la actualidad existen en Finlandia 50 conjuntos teatrales. De ellos, 40 son instituciones y el resto, unos 10 -el número puede modificarse por el nacimiento o desaparición de alguna de ellas-, compañías libres o independientes. Por institución teatral debemos entender aquellas que poseen un edificio propio, un elenco fijo y establecen un programa de acción. Todas ellas son de carácter público, en este país no existe iniciativa privada teatral con fines comerciales, tal y como la entendemos en España.

Los edificios teatrales poseen con frecuencia varias salas de diferentes capacidades y posibilidades para crear espectáculos de estéticas diversas. Cuentan igualmente con talleres de construcción

TEATRO	97.180.000 FmK (2.720.560.000 pts.)	20,3%
OPERA	70.180.000 FmK (1.965.040.000 pts.)	14,4%
DANZA	2.410.000 FmK (67.480.000 pts.)	0,5%
MUSICA	80.250.000 FmK (2.247.000.000 pts.)	16,8%
CINEMA	41.759.000 FmK (1.169.255.000 pts.)	8,7%

Scenes from an Execution de Howard Barker. Dirección: Juha Malmivaraa. Teatro Municipal de Turku. (1989). (Foto: Matti Kivekäs).

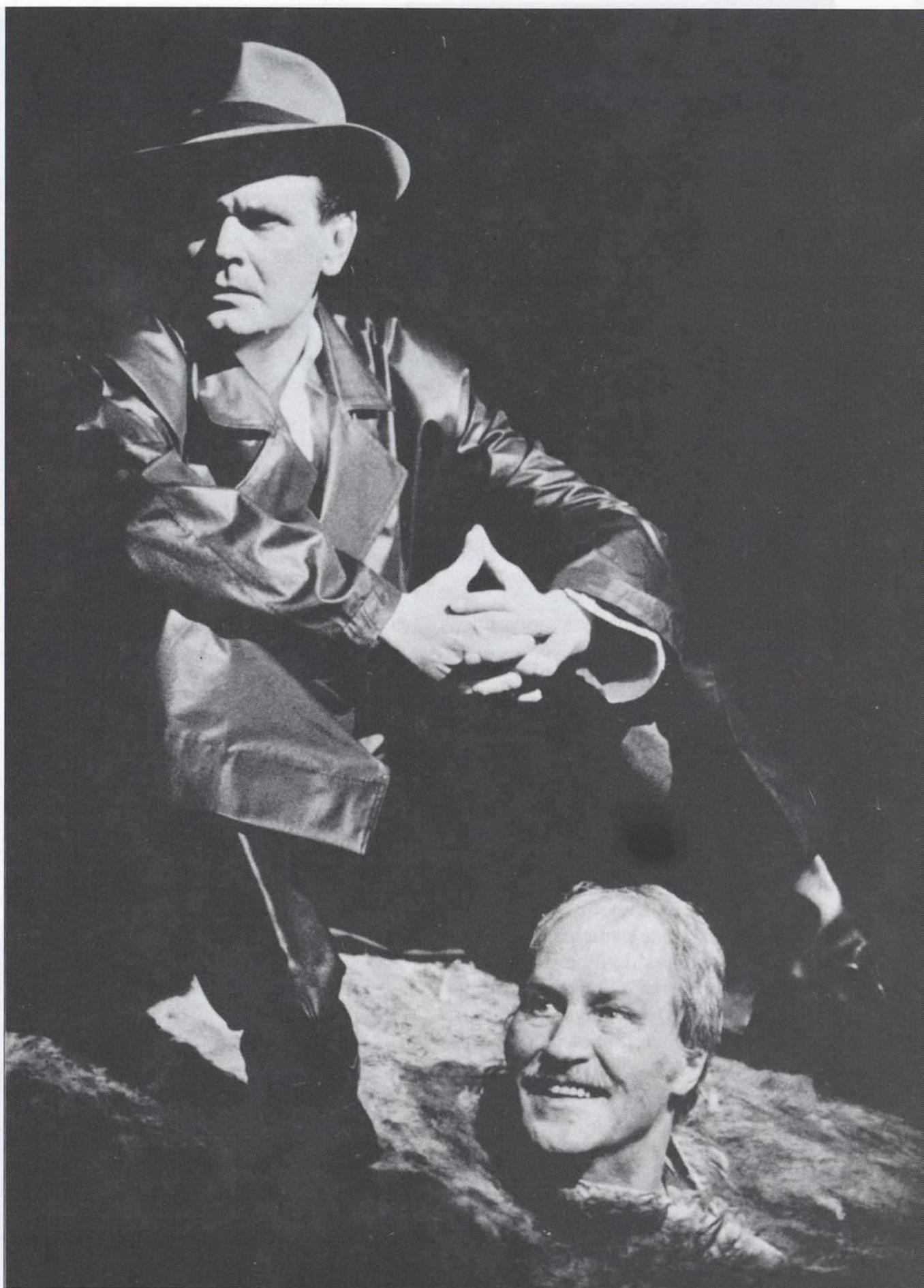
de decorados, muebles y utilería, confección de trajes, máscaras y pelucas, salas de ensayo y de reunión, vestíbulos y áreas de descanso y esparcimiento para los espectadores, despachos administrativos y almacenes. Aunque existen edificios teatrales de relativa antigüedad, muchos otros han sido construidos hace pocos años y responden a concepciones arquitectónicas avaladas por la constatable calidad de la escuela finesa. Los teatros de Turku, el de «los Trabajadores» de Tampere o el Municipal de Helsinki, son ejemplos elocuentes de este tipo de nuevos edificios teatrales.

Este último por ejemplo, es un gran edificio situado en la periferia del centro de la ciudad, con las paredes exteriores convertidas en enormes cristalerías y grandes claraboyas en los tejados con el objeto de absorber la luz cuando ésta escasea. Praderas y jardines configuran el espacio circundante y descienden suavemente hasta uno de los brazos de mar que contornean el archipiélago y penetran y dividen el casco urbano. Cuando alguien se pasea por el enorme vestíbulo que rodea la gran sala, está inmerso en un paisaje de árboles y flores que se encuentran al alcance de la mano, aunque siempre al otro lado del cristal. En 1987 asistieron 184.890 espectadores.

El Teatro Municipal de Helsinki posee una sala grande de 920 localidades y una segunda de aforo menor, de 290 a 350, y múltiples posibilidades para establecer la relación entre espectáculo y espectador. Tiene unas grandes naves destinadas a construcción de decorados, talleres, etc. En la actualidad se está edificando un segundo bloque de ampliación para diferentes áreas de trabajo que lo precisan.

El órgano rector en cada uno de los teatros institucionales es el comité Ejecutivo. Está integrado por un número variable de miembros que representan proporcionalmente las diferentes instancias que lo financian o que participan en el desarrollo institucional. Se trata de técnicos en organización o gestión cultural, pero también de profesionales del teatro o escritores. El Comité Ejecutivo tiene como tareas más importantes nombrar al director del teatro, establecer y aprobar el presupuesto, definir y aceptar el repertorio y controlar el gasto y el cumplimiento del programa y compromisos de la institución.

El presupuesto del teatro se cubre con las aportaciones estatales, municipales o

Witch's Circle, de Ritva Holmberg. Dirección: Kalle Holmberg. Teatro Municipal de Helsinki. (1988). (Foto: Tapio Vanhatalo).

de otro tipo, junto a los ingresos de taquilla. En el cómputo global de todos los teatros, estos representaron el 20% de media, aunque las oscilaciones entre unos y otros fueron desde el 5% como cota mínima, hasta el 54% en la máxima.

La concreción práctica del trabajo - según las informaciones que he podido recoger - depende en buena medida de la personalidad del director de la institución

en cada caso y su capacidad de convicción para hacer que prosperen sus planteamientos sobre el repertorio u otros aspectos de la gestión, aunque siempre a partir de unos parámetros respecto al sentido y lugar del teatro en la sociedad finlandesa. Es frecuente que se establezcan amplios debates sobre temas como el del repertorio, por ejemplo. Los directores de las instituciones teatrales suelen realizar puestas en escena cuando se trata de cen-

tros de dimensiones pequeñas. En los grandes lo hacen en mucha menor medida, habida cuenta de las responsabilidades de su trabajo de gestión y las múltiples tareas que ello comporta.

Los objetivos de los teatros no son otros, en definitiva, que producir y estrenar un determinado número de espectáculos en las mejores condiciones artísticas posibles. Su cantidad varía según el presupuesto existente y la infraestructura organizativa, técnica y humana disponible. En líneas generales, las instituciones de mayores recursos, que son bastantes, realizan alrededor de diez nuevas producciones por temporada, de formato diverso, aparte de mantener en repertorio todas aquellas que se considere oportuno. Los teatros con menores recursos acometen un número algo menor de producciones cada año.

Para poder abordar estos compromisos, los teatros cuentan con un elenco fijo formado por actores, técnicos y administrativos. En el segundo apartado hay que incluir no sólo a los técnicos de escenario sino a constructores de decorados y utilería, sastres y modistas y todos aquellos artesanos especialistas que la creación teatral precisa. Igualmente existen en cada teatro unos directores de escena contratados por una o varias temporadas. El personal estable se incrementa además con eventuales, en donde participan tanto actores como directores de escena. Las grandes instituciones teatrales finesas proporcionan, en consecuencia, una oferta de trabajo muy amplia, en la medida que deben desarrollar objetivos que exigen una gran organización y capacidad ejecutiva.

Evidentemente, las compañías libres o independientes gozan de un estatuto distinto. Son elencos mucho más pequeños, carecen de sala propia y actúan en los teatros a través de los acuerdos que establecen. Su presupuesto es más bajo pero pueden moverse en un plano de menos responsabilidad ante las instituciones. En los años sesenta y setenta, estas compañías asumieron un acusado sentido crítico y un claro compromiso político en sus producciones, aunque tengo la impresión de que dicha diferenciación se ha amortiguado en la actualidad.

Problemática laboral.

En la actualidad existen en Finlandia unos 50 directores de escena. Unos ejercen su profesión en un teatro en el que

están contratados, realizando una o dos puestas en escena por temporada. Otros, se contratan por espectáculo. Todos ellos pertenecen a la Asociación Finlandesa de Directores. Existen también unos 1.200 actores, 1.400 técnicos y 2.000 administrativos en el sector teatral. El paro tiene cotas casi inapreciables.

El sueldo medio de los actores se sitúa entre 7.000 a 9.000 FmK mensuales, (196.000 a 252.000 pts.). La oscilación máxima va de 5.000 FmK (140.000 pts.), que es el sueldo mínimo, a los 10.000 FmK (280.000 pts.), que cobran los más prestigiosos. El sueldo de los directores es similar a la media de los actores, de 7.000 a 9.000 FmK al mes. Los técnicos cobran de 5.000 a 7.000. El salario medio de un obrero en Finlandia oscila entre 3.000 (84.000 pts.) y 5.000 FmK.

Los contratados eventuales perciben cantidades diferentes, caso de serlo para un determinado espectáculo. Un director de escena que no pertenece al elenco de un teatro y al que se encarga un montaje, percibe un cantidad global entre 40.000 y 45.000 FmK (1.200.000 pts., aproximadamente), por un período de trabajo de unos cuatro meses entre preparación y ensayos.

Personal fijo de 4 teatros en 1987

	Personal fijo	Actores
Teatro de los trabajadores	131	34
Teatro Municipal de Olulú	90	28
Teatro Municipal de Lahti	139	35
Teatro Municipal de Helsinki	248	50

Una estrategia organizativa de este tipo tiene fundamentalmente el objetivo de diversificar la oferta de espectáculos, tanto temática como estética, para lograr una elevada presencia de espectadores. El número total de representaciones ofrecidas por los teatros fineses en 1985, fue de 11.136, de las que 250 correspondieron a la Opera Nacional. El número de espectadores fue de 2.617.422, de los cuales 101.353 lo hicieron a la ópera. El precio de las localidades suele oscilar entre 40 y 80 FmK (1.120 a 2.240 pts.). Las de la ópera llegan a 120 FmK (3.360 pts.).

Es evidente también que el repertorio responde a la demanda que plantean los distintos sectores del público teatral. Se alternan pues comedias, dramas y tragedias, clásicos y modernos, autores fineses y extranjeros, musicales, obras para niños y jóvenes, teatro de marionetas, etc. Sólo a título indicativo señalaré que en 1985, el 43% de los títulos fueron de autores fineses y el 57 % de extranjeros. El reparto por nacionalidades fue el siguiente:

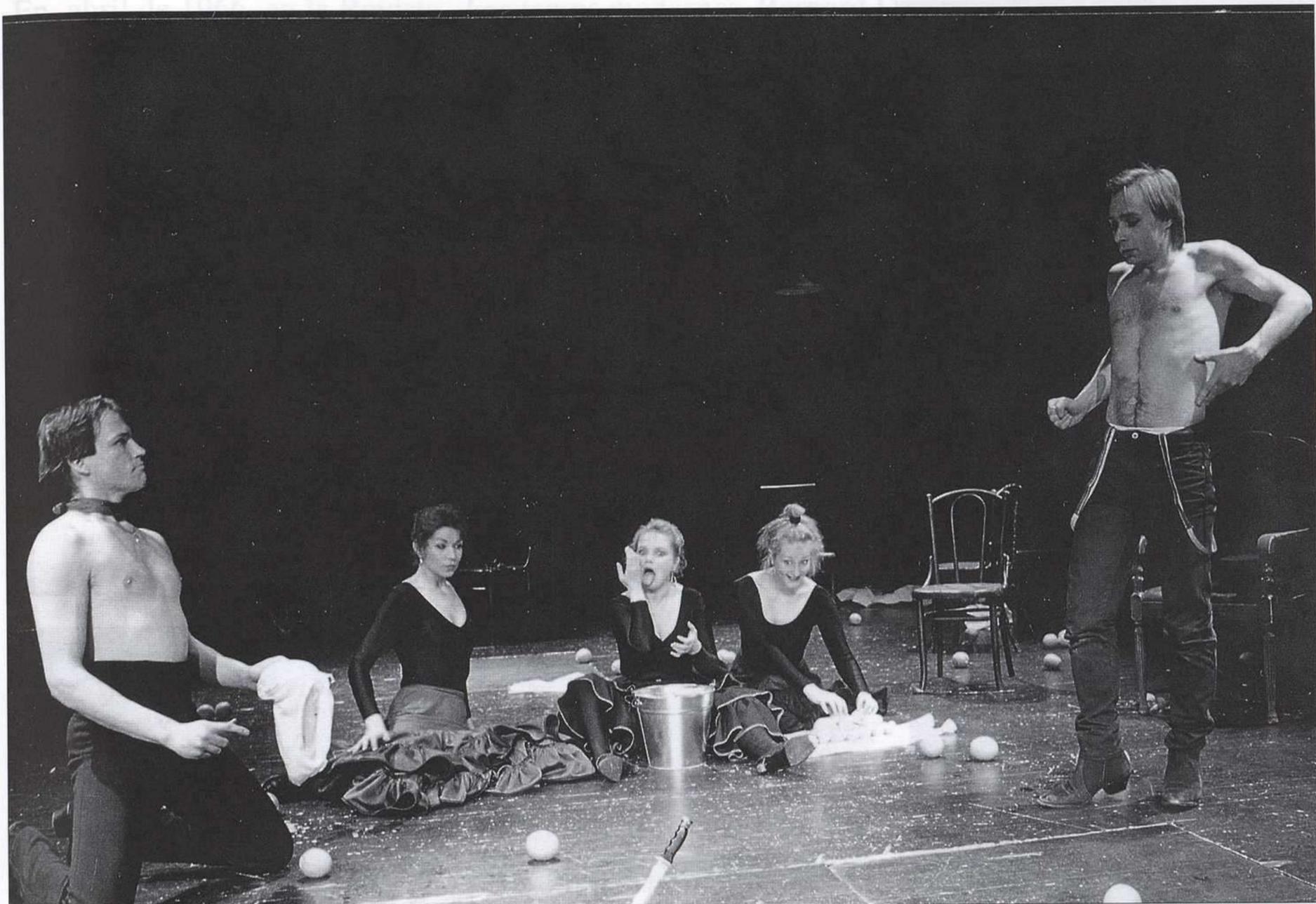
Finlandesas.....	43%
Inglesas.....	11%
Estadounidenses.....	9%
Ruso-soviéticas.....	7%
Escandinavas.....	5%
Francesas.....	6%
Alemanas.....	4%
Italianas.....	3%
Otros países.....	12%

Habida cuenta de los datos que poseo de temporadas anteriores, este perfil habrá sido sensiblemente parecido en las dos últimas. La literatura dramática española aparece raramente en la escena finlandesa. Lorca es el autor más representado y lo es con parquedad. Valle Inclán nunca lo ha sido. Actualmente hay una puesta en escena de *Don Gil de las calzas*

verdes, de Tirso de Molina, con una acerada ironización de la españolada de consumo internacional. En cualquier caso, entre las 44 obras más populares de 1980 y 1985 no aparece ninguna española.

El Teatro de los Trabajadores.

A título de ejemplo describiré ahora las características de uno de los más grandes teatros finlandeses, el «Teatro de los Trabajadores de Tampere», que tuvo la suerte de recorrer íntegramente, de asistir en

Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina. Dirección: Maya Tangeberg. Tampereen Teatteri. (1988).

sus salas a diferentes espectáculos y de conversar con su directora de asuntos económicos. Fundado en 1901, resultado de la unión de varios comités de fiestas dependientes de las secciones sindicales y de la Asociación obrera, aseguró su continuidad cuatro años más tarde, cuando esta última se hizo cargo del teatro y estableció las normas para su funcionamiento. En 1941 el TTT se convirtió en una sociedad anónima, cuyas acciones pertenecen a la Asociación para el Teatro de los Obreros de Tampere. Lo que fue en sus comienzos un elenco de aficionados, se transformó en un gran teatro profesional. En la actualidad es el único teatro obrero que ha mantenido su condición de tal, mientras que el resto se fusionó con los teatros denominados «burgueses».

Situada a 170 kms. al noroeste de Helsinki, rodeada de lagos y bosques, Tampere tiene 170.000 habitantes. Además del TTT, la ciudad cuenta con el Teatro Municipal y el Teatro de verano, construido a orillas de un lago en medio de un inmenso parque, con un espectacular gra-

derío giratorio para los espectadores. Es un importante centro industrial que en los últimos años se ha convertido también en avanzada del desarrollo cultural del país.

Desde 1985, el TTT es uno de los cuatro teatros del Estado que existen en Finlandia. En este mismo año se cumplió uno de los grandes sueños de la institución: construir un nuevo edificio, proyectado por los arquitectos Marjatta y Martti Jaatinen, con un costo total de 110 millones de FmK (3.080 millones de ptas.). Recubierto exteriormente de ladrillo rojo, el conjunto es funcional, hermoso, moderno y posee una cierta grandiosidad.

El TTT cuenta con cuatro espacios escénicos. La sala principal, con una disposición en graderío y una capacidad de 750 localidades. Posee un gran escenario con dos enormes deshaogos laterales abiertos en los hombros. La pared del foro comunica mediante un gigantesco portón corredero con la nave de construcción de decorados, situada al mismo nivel. De la línea de embocadura al fondo

de esta nave hay 70 metros, que pueden utilizarse en su totalidad cuando el montaje lo requiere, como espacio de la representación.

La segunda, denominada Kosti Elo, es una sala cuadrada, no convencional, donde puede construirse la relación entre espectador y espectáculo como se prefiera. Tiene una capacidad de 116 a 250 localidades y se usa frecuentemente como local de ensayos.

En los sótanos del edificio se encuentra el Kellari-teatteri, que será próximamente remodelado para aumentar sus posibilidades escénicas. Tiene capacidad para 113 espectadores.

Por último, se conserva en funcionamiento el «viejo teatro», primitiva sala del TTT, junto a la que se construyó el nuevo englobándolo. Cuenta con 508 plazas y un escenario relativamente pequeño.

Existen, además, numerosas salas de

In Gehenna's Night, de Ilpo Tuomarila. Dirección: Katariina Lahti. Teatro Nacional Finés. (1984). (Foto: Johnny Korkman).

ensayo o destinadas a otras actividades y diferentes estudios. Citaré muy en particular el taller de confección de trajes, donde desde la adquisición de los tejidos hasta su degradación mediante el uso de productos químicos u otros medios físicos, se lleva a cabo la totalidad del proceso de realización de los figurines. Constituye uno de los mayores orgullos del TTT y se muestra como un instrumento artístico de primer orden que permite abaratar considerablemente las producciones.

De 200 a 300 personas trabajan permanentemente en el TTT, de las cuales 146 tienen plaza fija. De ellos 40 son actores y alrededor de 20 directores de escena y orquesta, dramaturgistas, jefes de taller o responsables artísticos. El resto son técnicos y administrativos.

El presupuesto global del teatro para 1988 es de 42 millones de FmK (unos

1.176 millones de pts.). El Estado aporta el 33%, el municipio de Tampere el 24%, una pequeña cantidad proviene de otras fuentes y el resto debe completarse con los ingresos de taquilla. Próximamente la ayuda estatal llegará al 40%.

Se dan 8 representaciones semanales, dos los sábados y domingos, y hay un día completo de descanso. Como es evidente, la jornada de trabajo incluye los ensayos de nuevas producciones y la intervención de los espectáculos en programación si el actor entra en sus repartos.

En los teatros que visité, a las diez de la mañana ya se estaba ensayando. El número total de representaciones y el de espectadores tuvo las variaciones siguientes en el período 1985/87:

	Representaciones	Espectadores
1983	540	148.410
1984	489	135.936
1985	497	184.508
1986	580	224.467

Como antes decía, el Teatro de los Trabajadores de Tampere es el último teatro obrero profesional de Finlandia. Sin embargo, esta denominación es actualmente más una característica que la definición sociológica de su público o de los fundamentos de su actividad. Aunque también es cierto, no obstante, que los objetivos tradicionales siguen vivos pero concretados de forma diferente.

En el otoño de 1986 se produjo un giro organizativo importante que desembocó en la transformación del esquema dirigente del TTT. El director administrativo fue nombrado director general, creándose un grupo de dirección artística formado por un director de orquesta, un dramaturgista y dos representantes de los actores. Estas transformaciones coincidieron con el paso al nuevo edificio y otros cambios importantes en la estructura de la institución. Todo ello ha producido un gran impulso en la actividad cuyos resultados podrán comprobarse en los próximos años. Esta modalidad de dirección artística, única en Finlandia, está siendo estudiada por los otros teatros del país.

El repertorio del TTT incluye tanto

obras habladas como musicales. Temáticamente, junto a obras de gran profundidad encontramos otras ligeras, que tienen igualmente su público. Las discusiones sobre el repertorio son siempre largas y prolijas. Las obras finesas ocupan siempre un lugar privilegiado. Junto a ellas están presentes los grandes clásicos y las pertenecientes al repertorio internacional. Para la temporada 1988/89 están previstas, por ejemplo, *El rey Lear* de Shakespeare; *Galileo Galilei* de Brecht; diferentes textos de Steinbeck, Fughard, etc., y otros autores nacionales. El número de estrenos por temporada es en la actualidad de 12 a 14, mientras antes fue de 8. La ocupación de las salas oscila entre el 80% y el 100% de las localidades disponibles.

Regreso.

El día anterior a mi regreso a España, tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la temporada del Teatro Municipal de Helsinki. Supongo que había representantes de la prensa, pero no eran los protagonistas. La mayoría estaba constituida por actores, técnicos y administrativos del propio teatro y de otros de la ciudad. Hablaron los directores de cada una de las salas, presentaron los proyectos y el por qué de cada espectáculo. También intervinieron de los directores que llevarán a cabo las puestas en escena. Hubo café y pasteles, en un acto de afirmación teatral fraterna, con una profesión consciente de sí misma porque existe como tal, aunque se tratara de un acontecimiento que se repite cada año. No hubo secretismo ni golpes de efecto, sólo información de una institución teatral pública que es propiedad del pueblo, que gestionan unos profesionales del teatro para los profesionales y para el pueblo.

1988

1 La fuente principal de todos estos datos son los documentos de la «Asociación Central de las Organizaciones Teatrales finesas» y la revista «Noticias del Teatro Finandés» editada por el ITI de aquel país.