

SOSTENIBILIDAD EN LAS ARTES ESCÉNICAS DE CALLE

**UN PUNTO DE PARTIDA,
5 IDEAS Y 3 URGENCIAS**

Dirijo Arbola, un festival que celebra la cultura vegetal y que se pregunta cómo trabajar con las artes vivas en un mundo en transición eco-social. Al mismo tiempo, desarrollo procesos de internacionalización, un ámbito de la acción cultural que enfrenta múltiples desafíos en el contexto de crisis climática. Desde esa perspectiva, me cuestiono constantemente cómo abordar la sostenibilidad no solo desde la programación y los contenidos del festival, sino también en los modos de hacer y en las relaciones que construimos con el entorno y las comunidades. Y, como muchas personas en el sector cultural, no me resulta una tarea fácil.

Lo que aquí comparto es un punto de partida para activar la conversación sobre sostenibilidad y cinco ideas que, en mi experiencia, pueden facilitar la navegación por este territorio complejo pero urgente. Al final, añado algunos links a iniciativas y guías especializadas en artes performativas realizadas por organizaciones, como Julie's Bicycle, que llevan años haciendo un excelente trabajo en este ámbito.

Isabel Ferreira

EL PUNTO DE PARTIDA

Las artes performativas tienen un poder transformador. Son un lenguaje universal que conecta, emociona y genera impacto en la sociedad. En un mundo en crisis climática, las artes de calle pueden ser una herramienta clave para inspirar conciencia y acción.

En nuestro avance hacia prácticas más sostenibles, a menudo nos vemos abocados a sortear lo que algunos llaman **la paradoja de la sostenibilidad**: queremos reducir nuestro impacto ambiental, pero chocamos constantemente con limitaciones estructurales, económicas y logísticas. Además, acceder a materiales sostenibles, optimizar la movilidad o reducir residuos puede ser complicado cuando los recursos son escasos.

Sin embargo, creadores, productores e intérpretes de danza, teatro y circo, tenemos la capacidad de ser agentes en la construcción de una escena artística más consciente y comprometida. Desde la **reflexión sobre los materiales que utilizamos, hasta la energía que consumimos y los desplazamientos que realizamos, cada acción cuenta.**

No se trata de transformar de inmediato toda nuestra práctica, sino de adoptar una **actitud consciente y proactiva**: ponerse las "gafas verdes", identificar dónde podemos actuar y dónde sólo podemos influir, y **comenzar a dar pequeños pasos que, sumados, generarán un impacto positivo.**

Más que una carga, **la sostenibilidad puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra práctica** sin perder ni la esencia ni la proyección que tanto hemos luchado por conseguir. Hay muchas razones para hacer tu proyecto más sostenible. Hacer lo correcto puede ser un impulso ético, pero también una oportunidad para ser más resilientes, ahorrar costos o mejorar nuestra reputación. Sea cual sea la razón, el impacto es real. La transición del ego al eco ha comenzado. Es momento de ser parte del cambio.

URGENCIA

En términos de sostenibilidad, el mayor desafío que enfrenta la humanidad es hacer frente a la crisis climática. El umbral crítico del calentamiento global es 1,5°C, límite establecido en el Acuerdo de París (2015) para evitar los impactos más devastadores del cambio climático. Sin embargo, en 2024, la temperatura media global superó por primera vez este umbral, alcanzando un incremento de 1,6°C por encima de los niveles preindustriales. Aunque el Acuerdo de París se refiere a un aumento sostenido a largo plazo, este récord subraya la urgencia de intensificar los esfuerzos globales en todas las áreas, también en la nuestra. La comunidad científica alerta que si no reducimos drásticamente las emisiones, ese aumento sostenido se alcanzará entre 2030 y 2050.

CINCO IDEAS PARA NAVEGAR LOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD

1. ADOPTA ESTE MANTRA: *SUFICIENTE ES MEJOR*

Abordar la sostenibilidad puede ser abrumador. El laberinto de normas, restricciones y recomendaciones pueden generar bloqueos y la sensación de que nunca hacemos ni haremos lo suficiente.

Pero la sostenibilidad va también, y sobre todo, de hacer lo necesario con eficiencia y conciencia. Optimizar recursos, reducir excesos y enfocarnos en soluciones realistas y alcanzables es un buen inicio y nos evita caer en la parálisis del perfeccionismo.

Los estudios que abordan el impacto ambiental de las artes escénicas apuntan tres factores clave: uso de energía en iluminación, sonido y climatización de los espacios escénicos, producción de escenografías y vestuarios, y transporte frecuente de artistas y materiales.

El teatro de calle, por su propia naturaleza, ya es una manifestación artística de bajo impacto. Aprovecha espacios públicos existentes, prescinde de escenografías complejas y minimiza el uso de luz artificial y climatización. Sin embargo, siempre podemos mejorar nuestro impacto ambiental incorporando algunas acciones:

- Practica la movilidad responsable organizando giras eficientes, minimizando desplazamientos, y priorizando el uso de video-llamadas para reuniones de trabajo y el transporte compartido o público cuando necesitamos estar presentes.
- Apuesta por infraestructuras ligeras promoviendo experiencias artísticas donde los verdaderos “efectos especiales” sean la cercanía, la complicidad y la interacción.
- Usa tu rider para fomentar prácticas sostenibles en los festivales y espacios donde actúas.

Adoptar una mentalidad de suficiencia no solo nos lleva orgánicamente a reducir nuestro impacto ambiental sin comprometer la calidad artística, sino que también puede potenciar nuestra autenticidad, capacidad de adaptación y conexión con el entorno.

2. CIRCULARÍZATE

El modelo económico tradicional sigue una lógica lineal basada en extraer, producir, usar y desechar. Este sistema genera altos niveles de residuos y contaminación en cada etapa del proceso productivo. La alternativa es sumarnos a la rueda de la economía circular basada en optimizar, compartir, intercambiar, reciclar y regenerar prolongando así la vida útil de productos y materiales el mayor tiempo posible.

- Optimiza el consumo de agua, energía y materiales en ensayos, funciones y oficinas.
- Diseña escenografías y vestuarios con materiales alquilados, prestados, reciclados o reciclables, modulares y desmontables, que puedan adaptarse a diferentes espacios y cuerpos y reutilizarse en varias producciones.
- Reduce y gestiona responsablemente los residuos que produces, asegurando su reutilización o reciclaje.
- Crea alianzas con otras compañías para compartir escenografía, utilería y vestuario entre producciones. Organiza junto con ellas mercadillos de intercambio.
- Establece alianzas con espacios culturales o asociaciones locales para el uso compartido de equipos técnicos.

URGENCIA

Además de la reducción de emisiones de carbono, la otra gran urgencia que afronta la humanidad es **cambiar los modelos de producción y consumo que están agotando los recursos naturales y generando cantidades insostenibles de residuos y contaminación.** La transición hacia un modelo más circular, regenerativo y equitativo es esencial. Según el Circularity Gap Report 2023 de Circle Economy, **solo el 7,2% de la economía mundial es circular.** Esto implica que sólo el 7% de los 100.000 millones de toneladas de materiales extraídos anualmente se reutiliza o recicla en los procesos económicos. Este porcentaje ha disminuido en los últimos años, **pasando del 9,1% en 2018 al 7,2% en 2023**, lo que indica **una tendencia preocupante hacia una mayor dependencia de recursos vírgenes y una menor reutilización de materiales.**

3. DA VALOR A LO QUE YA TIENES

La sostenibilidad no solo implica usar menos recursos, sino también **dar más valor a los que ya tenemos.** En el contexto del arte, esto puede significar **recuperar obras, visitar narrativas, compartir procesos con otras compañías o reubicar espectáculos en nuevos contextos**, extendiendo así la vida de nuestras creaciones.

No solo se reciclan los materiales, también podemos **reciclar ideas, procesos creativos y espectáculos**, dándoles una vida más larga y significativa. Muchas de las producciones que realizamos merecen **evolucionar, adaptarse y transformarse** con el tiempo, enriqueciéndose con nuevas experiencias, espacios y públicos.

En un mundo obsesionado con la novedad y la producción constante, **¿por qué no repensar la manera en que creamos y compartimos nuestro arte?** La sostenibilidad también implica recuperar repertorio: podemos **rescatar piezas antiguas, adaptarlas a nuevos formatos y redescubrir su potencial.**

Si la naturaleza se rige por ciclos, **¿por qué el arte debería ser lineal?** Pensar en la **ecología de las obras** es permitir que nuestras creaciones respiren, muten y sigan vivas en el tiempo, sin caer en la trampa de la obsolescencia cultural.

4. SÉ AGENTE REGENERADOR DEL IMAGINARIO COLECTIVO

No te conformes con ser sostenible, sé un agente regenerador de territorios, mentes y corazones. El arte actúa como una caja de resonancia que amplifica las ideas, emociones y preocupaciones colectivas. Capta lo que está en el aire, lo transforma y lo devuelve con fuerza, haciéndolo visible, tangible y memorable. El arte ayuda así a generar la masa crítica necesaria para el cambio.

La sostenibilidad no es solo una práctica, puede ser también un relato capaz de transformar nuestra percepción del mundo. ¿Por qué no llevar estos temas a escena?

Podemos transformar datos científicos en experiencias escénicas que conviertan la información en emoción. La superación de la cultura fósil puede ser el tema o el trasfondo de una historia o tal vez un personaje sea un activista por la justicia inter-especies. Frente a la proliferación de narrativas sobre el fin del mundo que paralizan y desmovilizan podemos ecovisionar cultivando pasiones positivas que generan confianza en el futuro.

Además de incorporar la sostenibilidad en escena, aquí van algunas formas de expandir su alcance:

- Visibiliza tus acciones sostenibles en redes sociales y foros para inspirar a otros.
- Crea comunidad con otras compañías y artistas, promoviendo la economía circular a través del intercambio, el préstamo y la reutilización de recursos.
- Impulsa la sostenibilidad en el sector promoviendo debates, publicaciones o charlas sobre alfabetización en carbono y transición ecológica en las artes escénicas.

URGENCIA

La tercera urgencia que queremos traer aquí es el combate ante **la inacción y la desmovilización social.** La crisis climática no solo es un problema ambiental, sino también social y cultural. La falta de conciencia, el miedo al cambio y la sensación de que “ya es demasiado tarde” pueden paralizarnos. Por eso, uno de los grandes desafíos es generar nuevas narrativas que inspiren acción y compromiso, mostrando que otro futuro es posible y que cada decisión cuenta.

5. USA TU RIDER COMO HERRAMIENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD

El rider técnico no es solo una lista de necesidades para una función, también puede ser una herramienta para impulsar prácticas más ecológicas en los festivales y espacios del sector.

Siguen algunas demandas sencillas que no sólo reducen la huella ecológica del espectáculo sino que también pueden reforzar la interacción con las organizaciones que presentan nuestra obra y con la audiencia:

- Nuestra compañía no usa botellas de agua de plástico, por lo que agradecemos la disponibilidad de dispensadores de agua y vasos reutilizables en camerino.
- Siempre que sea posible, preferimos opciones vegetarianas o veganas en camerino y apreciamos recomendaciones de restaurantes de producto local.
- Para facilitar los traslados, damos prioridad a alojamientos cercanos al espacio de presentación o bien conectados con transporte público.
- Nuestra obra no requiere tarimas ni estructuras temporales, siempre que el espacio cuente con las siguientes características (...).
- Al finalizar la función, nos gustaría invitar al público a una limpieza colectiva del espacio, por lo que, si fuera posible, solicitamos contenedores diferenciados para reciclar correctamente los residuos generados.
- En la medida de lo posible, preferimos evitar la impresión de folletos sobre el espectáculo. En su lugar, solicitamos que la información de la obra, la compañía y los agradecimientos se comuniquen en vivo al inicio o al final de la función. Si es necesario compartir información adicional con el público, proponemos alternativas como códigos QR, carteles visibles en el espacio o el envío digital de los materiales.
- Animamos también a la organización a invitar al público a llegar en transporte público, a pie o en bicicleta, y tenemos interés en colaborar en la difusión de cualquier acción en esta dirección, incluyendo la oferta de descuentos o sorteos para quienes elijan estas opciones.

LINKS PARA MÁS INFORMACIÓN

1. Julie's Bicycle es una organización líder en sostenibilidad cultural que proporciona herramientas, formación y asesoramiento para ayudar a la industria creativa a reducir su impacto ambiental. Ofrece calculadoras de carbono, informes y programas de acción climática, siendo clave en la transición ecológica del sector artístico y cultural a nivel global. [Link](#).

2. Hacia una cultura sostenible. Guía desarrollada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y un marco de buenas prácticas y estrategias para que el sector cultural español adopte la sostenibilidad. Está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y propone acciones concretas para instituciones y profesionales. [Link](#).

3. **Creative Climate Tools** es una plataforma digital creada por *Julie's Bicycle* que proporciona calculadoras de carbono específicas para el sector cultural y artístico. [Link](#).

4. **Green Mobility Guide**, también de Julie's Bicycle, es una guía práctica enfocada en la movilidad sostenible para la industria cultural y creativa. Tiene un enfoque específico en la reducción de la huella de carbono en giras y eventos, proporcionando estrategias aplicables, estudios de caso y herramientas para fomentar prácticas ecológicas en el transporte y logística del sector cultural. [Link](#).

5. **Culture Declares Emergency (CDE)**. Es un movimiento activista cultura climático internacional iniciado en 2019 e impulsado por un grupo de artistas, curadores y organizaciones culturales en respuesta a la crisis climática y ecológica. Facilita herramientas y marcos de acción para que organizaciones culturales se sumen y declaren públicamente su compromiso con la sostenibilidad; y organiza eventos, debates y campañas de concienciación. [Link](#).

6. **Environmental Sustainability in Contemporary Dance: Emerging Issues, Practices and Recommendations**. Publicada por EDN. European Dancehouse Network. [Link](#).

7. **Green Mobility Guide. Guía de Sostenibilidad para Teatros y Festivales**. Desarrollada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Colombia en colaboración con Julie's Bicycle. [Link](#).

8. **Perform Europe Insights: Sostenibilidad a través de la innovación**. Primera publicación de Perform Europe, un proyecto financiado por la Unión Europea que busca repensar la presentación transfronteriza de las artes escénicas de manera más inclusiva, sostenible y equilibrada. El informe señala los problemas y desequilibrios actuales en el sistema europeo de giras y presentaciones transfronterizas de las artes escénicas y propone una visión sobre cómo generar cambios. [Link](#).

