

Comisión Asia-Pacífico Borrador proyecto 2012 – 2016 Jennifer Pfeiffer

Siempre he reiterado que la Comisión Asia Pacífico es grande y difícil. Las barreras que se alzan para una forma de trabajo cooperativo fluido son las siguientes: idioma (muchos fuera de los idiomas oficiales de la UNIMA); culturales; diferencias políticas y económicas. Esta diversidad es al mismo tiempo la riqueza de la Comisión. Las distancias, tanto geográficas como metafóricas, hacen que organizar cualquier clase de reunión sea un reto. La prensa mundial especula con que nos estamos moviendo hacia la Era de Asia, y las perspectivas parecen mejores en el futuro.

Hemos dado la bienvenida a la Comisión Asia Pacífico a Gaura Mancacaritadipura (Indonesia), y al Sr Naka, Yasuhiko (Japón). También al Made Sidia (Indonesia) como miembro correspondiente. La Comisión Asia Pacífico esta siempre abierta a miembros activos.

Prioridades de la Comisión

- Hemos detectado que la documentación es muy importante para esta región que cambia y se moderniza con rapidez.
- Muchas formas de marionetas y comunidades son vulnerables y están en riesgo inminente de desaparición. Necesitan apoyo, preservación y desarrollo para mantener las tradiciones vivas en las comunidades locales y no como artefactos culturales (1)
- Las maneras de trabajar con y a través de la diferencia también son importantes para mantener la comisión en debate continuo.

Propongo que la Comisión 2012-2016 tenga múltiples proyectos que se desarrollen en distintas etapas, de forma que el rendimiento pueda ser consistente, con resultados tangibles.

En 2008 – 2012 demostré que el presupuesto de la Comisión se puede utilizar con éxito para invertir dinero en atraer financiación extra para llevar a cabo proyectos significativos. Ver el informe de proyectos más abajo.

- *Investigación y viabilidad, lo que incluye la búsqueda de sponsors adecuados.*
- Hacer propuestas de proyectos interesantes con sus necesarios borradores para atraer el apoyo de socios externos
- Buscar y asegurar financiación (investigando fuentes potenciales con objetivos comunes)
- Ejecutar y llevar a cabo proyectos que serán coordinados por aquellos miembros de la Comisión más apropiados por el origen o localización del proyecto.
- Informar y defender. La Comisión necesita controlar y evaluar su efectividad, y asegurar que los fondos utilizados cumplen con su finalidad.

De momento se trata de un proyecto piloto, de forma que la Comisión pueda detectar qué temas pueden surgir específicos para las condiciones de Asia-Pacífico y, por lo tanto, saber cómo tratarlos. Cuando el proceso esté totalmente desarrollado podrá abrirse de forma amplia a su aplicación en Asia. Esta será la tarea de la Comisión.

Los proyectos en estudio están en diferentes fases de desarrollo y debe elaborarse más ampliamente. El procedimiento de trabajo será decidido por los miembros de la Comisión, una vez hayamos puesto las bases antes del Congreso.

- Documentación sobre la marioneta en Myanmar (Birmania). El CD Rom existe, pero es necesaria la adaptación a los idiomas de **UNIMA** para una distribución más amplia. Primero, hay que hacer una comparación con la documentación existente y una estrategia de marketing, luego un presupuesto de impresión y distribución y contratos adecuados para dejar claros los acuerdos y relaciones entre **UNIMA** y el autor. Esto puede estar supeditado a un compromiso en firme de **UNIMA** después de 6 años de discusiones.

- Fase 1, documentación y posible colaboración entre India / Indonesia. Un gran proyecto dividido en diferentes fases con presupuestos diferentes y gastos demostrables (Ver anexo 2 - añadido aquí, como ejemplo, por su pautas de criterio)

- *Creación y promoción de un Encuentro - Conferencia Mundial sobre patrimonio Intangible, primero desarrollado en Asia y luego extensible a Oriente Medio y Africa.*

- Organización de un "Encuentro Conferencia Internacional sobre Marionetas y Festival y Feria Internacional del Arte de la Marioneta" en Asia o en una ciudad China en 2014 o 2015. En los últimos años el distrito de Asia oriental, incluidos Hong Kong, Guangzhou, Okinawa en Japón, Seúl en Corea & Kaohsiung en Taiwan, han tejido una red de Teatro para niños. Creación de un Seminario de Teatro de Marionetas Infantil para aquellos que trabajan en teatro infantil, se propone realizarlo en Okinawa, Seúl o Kaohsiung en 2013-2014
- Iniciar un Festival "Puppetry for purpose Festival" en diferentes países por turno, trabajando para hacerlo de forma regular y trabajando junto con diferentes comités para la documentación, profunda investigación y publicación.
- Idealmente una visita de seguimiento al receptor de la primera beca, Selvaraja, en Chennai para comprobar como una residencia en el extranjero, en Australia, ha cambiado o mejorado su vida. O si no fuera así, ¿por qué no?

La disposición de dinero va a venir en forma de beca, un trabajo en curso (borrador en discusión - ver Anexo 1) En el futuro la Comisión hará una convocatoria abierta en busca de propuestas. Se harán algunos proyectos de prueba por invitación para que la Comisión se enfrente a las posibles dificultades o problemas que puedan surgir en las diferentes condiciones en Asia y cómo solucionarlas.

Las becas Asia-Pacífico tienen un criterio amplio. La principal condición esta definida por proyectos que cumplan uno o más de los principales objetivos o medios (como se definen en la página web de **UNIMA**) Es importante que se estipule para qué se van a usar las becas, como trabajos completos, etcétera, tomando como ejemplo becas ya existentes de muchas fuentes filantrópicas. Esto permite flexibilidad, pero al mismo tiempo establece los medios para objetivos concretos.

Como presidenta de la Comisión, si soy elegida, habiendo demostrado la posibilidad de llevar a cabo proyectos sustanciales con buenas propuestas, actuaré con una capacidad ejecutiva consultiva para COLABORAR en buscar y asegurar medios y en la preparación de contratos para los proyectos de la comisión. De esta forma, el dinero de **UNIMA** puede utilizarse para hacer trabajos necesarios y urgentes que están fuera de la capacidad de **UNIMA** sola y no dependen solo de la generosidad de los miembros de **UNIMA**.

INFORME – Asia-Pacífico Proyecto 1– Investigación en colaboración Internacional

El proyecto "Fenomenología de la marioneta" puesto en marcha para lograr objetivos múltiples y que ha generado la mayoría de los recursos. Yo lo dirigí, era mi proyecto. Esto podría entenderse como un conflicto de intereses, pero en ausencia de otros proyectos o propuestas por parte de los miembros de la comisión, y reconociendo la fuerza del proyecto, lo puse en marcha. Fue una experiencia válida y reportó una mejor percepción para la comisión, para **UNIMA** y el mundo.

Avanza los fines y medios de la **UNIMA**:

- Propiciando los contactos e intercambios entre marionetistas de todas las naciones y continentes, utilizando todos los medios de comunicación posibles.
- Extendiendo la investigación histórica, teórica y científica.
- Manteniendo vivas las tradiciones y al mismo tiempo ayudando a la renovación de la marioneta.
- Participando en el trabajo de las organizaciones internacionales con objetivos similares (adicionalmente, nacionales y municipales).

En resumen:

El proyecto fue

- piloto para una beca Asia-Pacífico, entregada a A.Selvaraja, marionetista tradicional india.
- para avanzar en una investigación innovadora, teórica y practica et recoger un conocimiento de primera mano sobre la situación y los problemas que los marionetistas tradicionales tienen que afrontar en Asia, y poder educar mejor a la gente occidental en estos detalles y encontrar la mejor manera de ayudarles.
- para conocer de primera mano la situación y los problemas que los marionetistas tradicionales tienen que afrontar en Asia, y poder educar mejor a la gente occidental en estos detalles y encontrar la mejor manera de ayudarles.

Residencia: La marionetista tradicional de sombras india, A. Selvaraja, pasó 12 semanas de residencia en Australia para participar como colaboradora voluntaria en un proyecto formal de investigación del *Victorian College of the Arts*, de la Universidad de Melbourne. Durante este tiempo se estableció en la ciudad de Ballarat, Inicialmente se utilizó nuestro teatro de títeres como comienzo de una conversación. Yo quería probar si realmente podían los títeres comunicarse a través de barreras culturales, como el lenguaje. Abordé la cuestión a la pregunta utilizando un método basado en la disciplina filosófica de la fenomenología, que privilegia la experiencia vivida, la encarnación y mira el detalle de la percepción humana. Esto para discutir sobre la propia diferencia cultural, identificando puntos en común. Un relato de primera mano de los retos que el mundo moderno presenta a los artistas tradicionales en el llamado mundo en desarrollo, retos que llegué a conocer a través de la vida tan diferente y las creencias de mi compañero artista. La residencia proporcionó a Selvaraja, no solo nuevas experiencias para adoptar o dejar a su elección, sino también le facilitó un espacio de reflexión acerca de lo que su tradición significa para él. El espectáculo contemporáneo producido a partir de la residencia constituye un ejemplo de cómo las diferentes formas de títeres pueden convivir y proporcionar estratos y múltiples lecturas sobre temas culturales y filosóficos. Fue una actuación que compartió una coherencia interna extraída de nuestras experiencias compartidas. La documentación proporcionó un mapeo del proceso, y por lo tanto una forma de enmarcar el análisis. Si respondo a la pregunta original no estaba en el camino previsto, el proyecto puso de manifiesto mis propias suposiciones acerca de los marionetistas tradicionales asiáticos. Sin embargo, trabajar juntos en el estudio sacó a la luz un vocabulario de títeres que ambos entendíamos sin tener que recurrir a nada más que el uso de la palabra al desnudo. La investigación proporcionó una nueva dirección para la discusión teórica sobre la marioneta, que previamente no había sido tratada en detalle, que no tiene miedo al cambio, o a la idea de trabajar con los artistas tradicionales en nuevos trabajos / nuevas historias. También pertenecen al mundo actual y tienen la capacidad de ser creativos, y de hacer comentarios al respecto. A diferencia del original *Círculo de Praga* con sus aportes formativos sobre el teatro de marionetas procedentes de la lingüística, (Boatie, Veltrusky y Jakobsen) la investigación es innovadora. Un podcast de una charla dada en el Instituto Australia India está disponible en <http://www.aii.unimelb.edu.au/category/tiffintalks/page/2>. Un seminario de conclusión está previsto en el 4º *National Puppetry Summit*, 5-8 de julio de 2012, en Melbourne, Australia, que también anuncia que las marionetas se reanudarán en la universidad AVC. Al pasar el examen, busco un editor para la disertación.

**Informe Financiero,
Desglose desde el principio**

\$AUD/Euro @ 30 de Junio de 20 @ cambio a 0.689	
2008 (proyecto de puesta en marcha de la investigación y selección del compañero, India)	
Premio Macgeorge Bequest	\$6000 (4134€)
2009 (Investigación de archivo)	
Beca <i>Handspan</i> de UNIMA Australia.	\$2000 (1378€)
<i>Institut de la Marionette</i> (Charleville inc alojamiento en la Villa'd'Aubilly	\$1773 (1221€)
2010 (Proyecto)	
UNIMA (Beca de Selvaraja)	\$2898 (2000€)
Ciudad de Ballarat	\$8,500 (5857€)
Instituto Australia India	\$5000 (3445€)
Mi propia contribución durante el periodo 08-10.	\$4000 (2756€)
	\$30,171 (20,791€)

Añado, que no tenía conexión con ningunos de los otros patrocinadores. La concesión de las ayudas ha sido debida a la fuerza de la propuesta, a un momento apropiado, y a unos objetivos idóneos.

Después de dedicar 2.000 € al proyecto en Nov '09 para obtener el dinero, lo conseguí en alrededor de 6 meses.

La dotación de UNIMA se usó para conseguir dinero y para Selvaraja en forma de "beca", aparte de su presencia voluntaria, se le pagaron todos los gastos. Hubo un debate inicial sobre qué debería hacer con ese dinero. Habiendo consultado al NFSC (National Folklore Support Centre) en Chennai, se decidió que Selvaraja debía tener libertad para hacer con él lo que quisiera. Juntos hicimos un plan de posibles actividades para él, para hacer que su actividad marionetística sea más sostenible. Esto queda como sugerencias nada más (ver anexo 3 Diagrama de plan.

1) Ver Jennifer Pfeiffer en "Globalisation and the UNIMA Asia-Pacific Commission", *Australasian Drama Studies*, 51 - Puppetry and Visual Theatre en Australia y Nueva Zelanda número especial (2007): 104-18. Que detalla el desarrollo, funciones y debilidades de los congresos internacionales de la UNESCO International sobre Patrimonio Cultural Intangible.

Es difícil, desde el exterior, comprender su situación en casa, incluso para mí las tensiones existentes entre desarrollo / movilidad social y tradición (status social bajo), lo que sé que de lo que se puede.

Beca de UNIMA **Asia-Pacífico**

BORRADOR

Fines: La Beca de **UNIMA** Asia-Pacífico es para ayudar al desarrollo profesional en el campo de la marioneta a los marionetistas o a aquellos que usan la marioneta en su trabajo, de la región Asia-Pacífico. Los marionetistas pueden ser tradicionales o contemporáneos, pero se anima a los tradicionales a solicitarla. Se requiere un proyecto o propósito específicos, que puede incluir viaje, residencia, investigación, intercambio cultural, colaboración internacional.

Criterios

- Las actividades deben estar claramente definidas
- La beca es para ayudar el desarrollo profesional y la investigación personal de cualquier proyecto que incluya directamente la marioneta. La beca es sólo para apoyar dichas actividades.
- La beca no se usará por norma para conseguir infraestructura (esto puede ser negociable ya que se puede dar un caso convincente que beneficie y sea necesaria, explicando las razones, para la práctica profesional) La beca no se puede gastar en: grandes gastos de capital, incluida la compra de bienes inmuebles, la compra y amueblado de edificios, y la compra de equipamiento importante y vehículos.
- El pago de la beca se PUEDE hacer en distintos plazos, cada uno precedido del necesario informe para recibir el siguiente pago, dependiendo del programa de actividad aprobado y del acuerdo negociado.

ES NECESARIO:

- Utilizar la beca en los 12 meses siguientes a la concesión. Cualquier cantidad no utilizada de la beca deberá ser devuelta a UNIMA
- Informar sobre el apoyo de UNIMA en todo material promocional ligado al proyecto.
- Balance satisfactorio sobre cómo se ha usado la beca (si no se hace deberá devolver el dinero que no haya sido justificado convenientemente).
- Preparar al final del proyecto, informe artístico y financiero. La Memoria o informe es una condición obligatoria para obtener la beca. Si no se entrega un informe satisfactorio cuando sea solicitado, UNIMA no realizará más pagos que se pudieran deber al becario y no podrá optar a más ayuda.
- UNIMA puede pedir que se devuelva todo o parte de la beca que se ha otorgado. Esto se podrá hacer para recuperar dinero no gastado o malgastado como deuda debida y pagadera.
- Conforme a todas las leyes aplicables.

Los informes serán utilizados por UNIMA para cumplir con las obligaciones contables frente al gobierno francés. Son también esenciales para desarrollar el trabajo de la Comisión de UNIMA Asia Pacífico. Los informes nos ayudan a evaluar la consecución de los objetivos de las becas y su efectividad, y para asegurarnos de que el desarrollo de nuestra política es consistente con la experiencia de los artistas del campo.

La beca puede ser considerada como parte de los ingresos del becado en un ejercicio contable y puede estar sujeta a impuestos. El becario debe determinar sus obligaciones fiscales. Sugerimos que se consulte con un asesor financiero.

EN las sombras del tiempo

Una investigación, documentación y cruce artístico cultural proyecto de residencia de intercambio. *Raavan Chhaya* de la India y *Wayang Kulit* de Indonesia

Objetivo

El proyecto “En las sombras del tiempo” (a continuación: **ITST**) será una documentación audiovisual y un cruce cultural e intercambio entre antiguas formas artísticas de marioneta de sombras de dos países de la región Asia-Pacífico, India e Indonesia. Busca explorar interacciones de los últimos 1400 años entre las tradiciones del *Raavan Chhaya* de la provincia de Odisha, en la costa oriental de India, y el *Wayang Kulit* de la isla de Java en Indonesia.

El marco del proyecto

ITST busca propiciar la colaboración entre dos antiguas tradiciones de marionetas: *Raavan Chhaya* y *Wayang Kulit*. Incluye dirigir una investigación detallada y documentación audiovisual de cada forma artística, material relevante selectivo de folklore y material de archivo para poder entender la técnica y el estilo únicos de cada una de estas formas.

Eventualmente culminará en talleres de residencia de compañías tradicionales de ambas formas artísticas, seleccionadas para llegar a una obra o narrativa en colaboración. La idea es profundizar y dejar a los artistas explorar las formas artísticas del otro para buscar nuevas formas de colaboración en el momento actual. El proceso completo se documentará en 3 fases mediante la Fotografía y la grabación Audiovisual. El proyecto resultante será en forma de libro y de video documental que mostrarán el desarrollo del *taller* para entretejer los hechos históricos, mitos y folklore para enseñar el legado de ambas formas a través del espectáculo en sí mismo.

Finanzas

Búsqueda de fondos para las becas de UNIMA Asia-Pacífico – 2.000 Euros

Probables partners en este proyecto

Indian Council for Cultural Relations

Ministerio de Cultura, Gobiernos de India e Indonesia

Departamentos de las Naciones Unidas que conceden becas, centrados en la conservación del patrimonio e intercambio.

Canales de Televisión como NGC, Discovery y History

Entidades corporativas que tengan interés en ambos países como Birla, Tata y Sinar Mas

Asesores del Proyecto

Dadi Pudumjee

Destacado Marionetista moderno de la India

Presidente, UNIMA International

Propuesto por

Shankhajeet De

Realizador de películas Independiente

Director de Cursos, Departamento de Producción de Película & Video

Sri Aurobindo Centre for Arts & Communication, New Delhi, India

Resultado del proyecto de archivo y difusión

ITST documentará estilos y prácticas artísticas sobre temas y narrativas, herramientas de trabajo, estilos, jerarquías sociales, dinámicas de grupos, similitudes, diferencias y las más importantes tendencias de colaboración emergentes. Siendo bastante dependientes de la narrativa oral para la perpetuación, se deben concentrar los esfuerzos para documentar estas prácticas de traspaso de conocimiento a través de grabaciones audiovisuales y fotografía. Reproducción de fotografías y transcripción del material para ser utilizado para publicar un libro y para archivo. El material audiovisual se utilizará para producir un documental creativo para su difusión. Esto se podrá emitir en las televisiones públicas de ambos países, en canales de

televisión por satélite y enviados a festivales de cine para su valoración crítica.

Fases detalladas del proyecto

Fase I Identificación de los grupos tradicionales de *Ravan Chhaya* & *Wayang Kulit* para representar y participar en el proyecto. Dirección de la investigación y documentación de ambas formas artísticas. Identificación de la posición socio-cultural & geográfica a través de la entrevista a los marionetistas. Documentación de lo anteriormente citado a través de fotografías profesionales y grabación de un audiovisual de baja calidad. Producción de películas de 10 minutos cada una sobre el material grabado, centrándose en espectáculos sobre las técnicas y relacionando unas con otras. Desarrollo de un informe por cada una de ellas sobre la práctica contemporánea, relevancia socio-cultural, sustento y perspectiva histórica, utilizando el material obtenido en la investigación actual, así como el material de archivo disponible.

Fase II Realización de la documentación detallada para un audiovisual de calidad para la difusión, tanto sobre las formas artísticas como sobre técnicas y estilos únicos, adentrándose en la construcción de las tradiciones de cada uno, vinculándola a su medio de vida, la dinámica entre los grupos y las perspectivas históricas, pasando por el folk actual, así como material de archivo. Hacer dos películas documentales mostrando cada una de las formas de arte. Desarrollar proyecto e informes sobre el mismo.

Fase III Organización de intercambio de talleres en Residencia para ambos grupos en sus respectivos países. Facilitar una producción que integre las tradiciones narrativas y / o estilos, de las formas de arte que se consideren convenientes con la participación de los artistas. Realización de la documentación detallada de todo el proceso de esta producción. Producción de un documental atractivo sobre esta colaboración mediante la integración de los vínculos históricos y culturales de ambas culturas, a través de la recreación visual. Publicación de un libro sobre el aprendizaje de las tradiciones, sus vínculos históricos y los resultados de la colaboración planificada.

Cumplimiento de los requisitos de becas de UNIMA Asia-Pacífico

La fase I de los proyectos busca

Objetivos de las becas de UNIMA: El proyecto trata la investigación y la documentación audiovisual de dos formas de marioneta de obras de la región de Asia-Pacífico. *Ravan Chhaya* y *Wayang Kulit* son ambas formas tradicionales de marionetas de sombras. La fase I del proyecto requiere mi viaje desde mi base de trabajo, Nueva Delhi, por India e Indonesia con cámaras de video y fotografía.

El proyecto **ITST** cumple las siguientes categorías de los siguientes **Fines y Medios** de la **UNIMA**

- Propiciando contactos e intercambios entre marionetistas de todas las naciones y continentes, utilizando todos los medios de comunicación posibles.
- Expandiendo la investigación histórica, teórica y científica.
- Manteniendo vivas las tradiciones, así como impulsando la renovación y resurgimiento de la marioneta.
- Participando en el trabajo de las organizaciones internacionales con objetivos similares.

Duración

6 meses

Gastos **tangibles:** fotografías del espectáculo en ambas formas. Documentación audiovisual del espectáculo y de la técnica, de 10 minutos cada uno. Dos informes de aproximadamente 5000 palabras, cada uno de ellos con fotografías.

Presupuesto

2.000€

Gastos previstos en euros**Visita a Odasha N° de días: 7**

Gasto	Costo
Viaje de Delhi a Odhasa	250
Alojamiento y manutención en Odasha @ 15 por día	105
Coordinador Local a @ 15 por día	105
Equipo de grabación audiovisual a @ 20 por día	140
Total	600

Islas de Jakarta y Java N° de días: 8

Gasto	Costo
Viaje de Delhi a la Isla de Java y Visa	700
Alojamiento y manutención en Java @ 20 por día	160
Coordinador Local a @ 15 por día	120
Equipo de grabación audiovisual a @ 20 por día	160
Total	1140

El gasto de la edición del material audiovisual ha sido de

260

