

PROGRAMA

La Red

ESCUELA DE VERANO

ALMAGRO 2016
Del 6 al 10 de junio

www.redescueladeverano.es
www.redescena.net

 [redescena](https://www.facebook.com/redescena)
 [@LaRed_deTeatros](https://twitter.com/LaRed_deTeatros)
[#escueladeverano2016](https://twitter.com/redescena)

**La
Red**
**ESCUELA
DE VERANO**

Presidente de La Red

Xosé Paulo Rodríguez

Junta Directiva de La Red

Gerardo Ayo

Luciano Fernández

Luis Lozano

Carlos Morán

Pablo Nogales

Isabel Pérez

Juan Pablo Soler

Antoni Tarrida

Coordinadora de La Red

Irene Pardo

Coordinadora Escuela de Verano

María Valls

Comisión de contenidos Escuela de Verano

Carlos Morán. Isabel Pérez. Mar Ávila.
Grego Navarro. María Sánchez. Olga Mojón.
Irene Pardo. María Valls

Equipo coordinación Escuela de Verano

Carmen Pico
Carmen Quintana
Mª Ángeles Sánchez

Coordinación Técnica

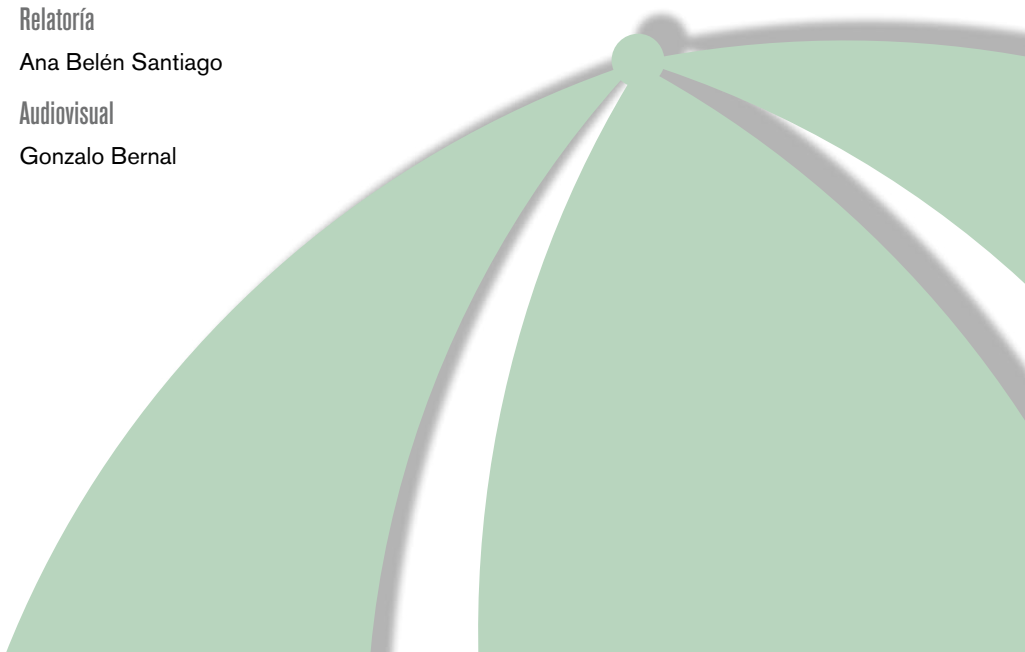
Paco Leal. Vicente Briñas. Jordi Planas.
Miguel Ángel Larriba

Relatoría

Ana Belén Santiago

Audiovisual

Gonzalo Bernal

**La
Red**

**ESCUELA
DE VERANO**

ÍNDICE

CALENDARIO	6
PRESENTACIÓN	7
TALLER ARTES ESCÉNICAS Y LIDERAZGO CULTURAL	8
CURSO SISTEMAS INALÁMBRICOS	12
CURSO VIDEO MAPPING	14

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y UBICACIONES

DÍAS	ESPACIOS		
	VALDEPARAISO AULA MAGNA	TEATRO MUNICIPAL	IGLESIA DE LAS BERNARDAS
LUNES 6	Taller Artes y Liderazgo 10:00 a 14:00 16:00 a 20:00	Curso Sistemas Inalámbricos 12.00 a 14.00 16:00 a 20:00	Curso Video Mapping 12.00 a 14.00 16:00 a 20:00
MARTES 7	Taller Artes y Liderazgo 10:00 a 14:00 16:00 a 20:00	Curso Sistemas Inalámbricos 09.00 a 14.00 16:00 a 20:00	Curso Video Mapping 09.00 a 14.00 16:00 a 19:00
MIÉRCOLES 8	Taller Artes y Liderazgo 10:00 a 14:00 16:00 a 20:00	Curso Sistemas Inalámbricos 09.00 a 14.00 16:00 a 19:30	Curso Video Mapping 09.00 a 14.00 16:00 a 19:00
JUEVES 9		Curso Sistemas Inalámbricos 09.00 a 14.00 16:00 a 19:30	Curso Video Mapping 09.00 a 14.00 16:00 a 19:00
VIERNES 10		Curso Sistemas Inalámbricos 09.00 a 14.00	Curso Video Mapping 09.00 a 14.00

PRESENTACIÓN

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública alcanza la undécima edición de su Escuela de Verano en Almagro. Un espacio de encuentro formativo para técnicos, programadores, distribuidores y creadores que desarrollan su vida profesional en el ámbito de las artes escénicas. Esta cita anual permite que cientos de profesionales encuentren una oportunidad única para el reciclaje profesional, la reflexión sobre las estrategias de mejora en su quehacer cotidiano, o la formación especializada en ámbitos muy concretos de su actividad.

Este año la Escuela, cumpliendo una vez más un papel fundamental en la mejora de la intervención pública en las artes escénicas, cuenta con el reconocido programador de artes escénicas, Kenneth J. Foster. El actualmente director del Programa de Liderazgo Artístico de la Universidad

del Sur de California, dirige el *Taller Artes Escénicas y liderazgo cultural en contextos de cambio*, invitando a la reflexión sobre el rol de los programadores culturales, bajo una mirada que pone el foco en la generación de relaciones entre arte y comunidad, más allá de los aspectos administrativos y económicos de la gestión.

El programa se completa con dos cursos monográficos para técnicos del espectáculo en vivo: *Planificación, montaje y utilización de sistemas inalámbricos*, impartido por el especialista en sonido y electrónica en artes vivas, Luis López Rubio. Y finalmente el *Curso de Vídeo Mapping y técnicas afines*, a cargo de Román Torre, que ha dirigido y realizado un nutrido número de producciones audiovisuales e interactivas, utilizando la tecnología de manera intensiva.

Taller artes escénicas y liderazgo cultural en contextos de cambio

IMPARTIDO POR KENNETH J. FOSTER,
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO DE LAS
ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA

fechas · lugar · duración · horario

Lunes 6, martes 7 y miércoles 8
de junio de 2016

Palacio de Valdeparaíso. Aula Magna
Calle Bernardas, 2. Almagro

24 horas

lunes 6:
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
martes 7:
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
miércoles 8:
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

En la actualidad los cambios se producen a una velocidad vertiginosa, suponiendo un reto para la comunidad artística y para el sector de las artes escénicas. Este desafío conduce inevitablemente a pensar de manera diferente sobre la forma en la que se desarrolla el trabajo. Como agentes experimentados en dicho sector, se trata de repensar lo que se hace, cómo se hace y por qué. Es una reflexión necesaria, aunque el día a día haga difícil encontrar el momento adecuado para detenerse a analizar y reimaginar el presente y el futuro de las organizaciones.

El taller permitirá reflexionar e indagar sobre cuestiones fundamentales

con el acompañamiento de Kenneth J. Foster, profesional de las artes escénicas en Estados Unidos, que lleva más de 30 años como programador de espacios escénicos en todo tipo de instituciones: grandes y pequeñas, tanto de ámbito local como en grandes ciudades de distintos estados de EEUU. Actualmente dirige el Programa de Liderazgo de las Artes en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.

Este taller está dirigido a todas aquellas personas involucradas en el sector de las artes escénicas que están buscando nuevas maneras de pensar y de hacer su trabajo.

CONTENIDOS

El taller gira en torno a 4 ejes:

1. El propósito o misión de la organización
2. Los cambios en el contexto exterior
3. La construcción de una organización resiliente / flexible
4. La programación en el mundo contemporáneo

1. EL PROPÓSITO O MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

En el núcleo de toda organización se sitúa la misión principal. Por qué existe y cómo se relaciona con la comunidad en la que se encuentra y a la que se dirige.

Kenneth J. Foster muestra una forma amplia, transversal y expandida de pensar acerca del propósito de cada organización o proyecto. Partiendo de los recursos existentes, se plantean nuevas formas de pensar para desarrollar los llamados “documentos fundacionales”: un conjunto de declaraciones escritas de los fines que definen por qué existe la organización, para

quién y lo que quiere lograr. También se explora cómo trasladar esto a la comunidad y asegurarnos que ésta también se comprometa y se sienta representada en el propósito de la organización. Uno de los objetivos es terminar el taller con una visión renovada del trabajo que cada participante desarrolla.

2. LOS CAMBIOS EN EL CONTEXTO EXTERIOR

Los retos del día a día a menudo limitan la atención a los problemas de organización interna, provocando que se pierda de vista lo que está sucediendo en el mundo exterior. Sin embargo, es vital entender el alcance de los cambios externos y su impacto en las comunidades y organizaciones.

Foster muestra el proceso de “escaneo ambiental”, una metodología mediante la cual se toma nota de la naturaleza cambiante del mundo, analizando las tendencias que interfieren a nivel local, nacional y global. El taller ayuda a expandir el pensa-

CONTENIDOS

miento en áreas que no siempre se tienen en consideración: tecnología, política, economía, movimientos sociales, inmigración y otros, que afectan a la vida de las personas en cada comunidad. Se explorará el papel de cada espacio escénico en un entorno más amplio, para asegurarnos que cada organización sea relevante en la vida de las personas que integran esa comunidad.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN RESILIENTE / FLEXIBLE

Debido al constante cambio en el que vivimos, los viejos modelos de diseño y funcionamiento de las organizaciones que se basaban en un entorno estable ya no son tan eficaces como lo eran antes. Las organizaciones culturales de hoy deben ser innovadoras, flexibles y sensibles a un mundo en permanente evolución. Pero también es necesario un cierto grado de estabilidad para garantizar el funcionamiento de cada organización.

En el taller se realizará una exploración para descubrir una nueva forma de pensar acerca del diseño de cada organización, que hace hincapié en la resiliencia y en la capacidad de moverse hacia adelante sin dejar de ser sensible al entorno externo. El objetivo es integrar el propósito de la organización con dicho entorno en el desarrollo de iniciativas estratégicas que sirvan como guía en el futuro.

4. LA PROGRAMACIÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Al final, por supuesto, son las programaciones las que provocan el impacto en la

comunidad. Se trabajará en una forma más amplia de pensamiento, aunando esfuerzos entre el propósito de la organización, el entorno externo y la dirección estratégica. Se investigarán nuevos marcos para la creación de programas que repercutan en la comunidad, sus necesidades y aspiraciones, asegurando que las programaciones sean a la vez significativas para dicha comunidad y artísticamente relevantes.

ESTRUCTURA DEL TALLER

Trabajo individual y colectivo

El taller combina teoría y práctica, favoreciendo la interacción entre los participantes. Teórico, por la introducción de nuevas ideas y conceptos, y práctico, porque concluye con los planes que se podrán implementar de forma inmediata. El trabajo del taller será también individualizado; cada asistente trabajará sobre su propia organización. Todo esto se verá enriquecido con la colaboración y la interacción entre los asistentes que verán fortalecidas sus propuestas a través del intercambio entre pares.

Cada día tendremos

Por las mañanas tendrán lugar las sesiones generales, en las que se expondrá la información de las distintas áreas temáticas (la organización, el contexto, la resiliencia y la programación). Por las tardes trabajaremos en grupos pequeños, con la supervisión y participación de Kenneth J. Foster en cada uno.

El núcleo del taller será el trabajo individual, que se desarrollará a medida que avanzamos, con la orientación de Foster y comentarios de los participantes.

Al finalizar el taller los participantes habrán realizado:

Nueva redacción o revisión de los documentos fundacionales.

Una evaluación de los principales factores y tendencias que afectan a las organizaciones.

El establecimiento de las líneas estratégicas e iniciativas necesarias para el futuro de sus espacios u organizaciones y un marco para el plan de programación que revitalizará el trabajo.

DÍA 1_el contexto externo: lo que está sucediendo en nuestro mundo y cómo esto afecta al trabajo de programadores, directores y gerentes de teatros.

DÍA 2_repensando el propósito/misión: teniendo en cuenta los cambios del entorno, ¿cómo podríamos y deberíamos pensar de manera diferente sobre el propósito clave de nuestra organización?

DÍA 3_cómo construir una organización resiliente: ¿cómo podemos crear una organización que pueda adaptarse mejor a los cambios del entorno?

BIOGRAFÍA

Kenneth J. Foster es profesor asociado de Práctica en la Thornton School of Music y Director de Arte en el programa de Liderazgo de la Universidad del Sur de California (USC). Con anterioridad, fue director ejecutivo durante diez años del Centro para las Artes “Yerbabuena” (YBCA), un espacio dedicado a las artes escénicas y visuales. La organización prosperó bajo su liderazgo, beneficiándose de su planificación, dedicada a fomentar las

relaciones a largo plazo con los artistas y la creciente audiencia, posicionando al Centro YBCA como líder internacional de las artes contemporáneas.

Foster posee más de 30 años de experiencia como administrador de artes, curador, educador, y como programador en la Universidad de Millikin (Illinois), en la Universidad Estatal de Pensilvania y en la Universidad de Arizona.

Ha sido miembro de la Junta Directiva de asociaciones de organizaciones culturales a nivel nacional, tales como la Asociación de Programadores de Artes Escénicas, de Danza de EE.UU. y de Música de Cámara Latina. Es miembro fundador del Consorcio de Arte Contemporáneo África y asesora regularmente a organizaciones culturales de todo el mundo sobre cuestiones de interés para las artes y el mundo contemporáneo.

Su primer libro, **Programación de artes escénicas: de la teoría a la práctica**, se publicó en 2006 y su artículo, **Progresando en un mundo incierto: programación artística, cambio y nuevas realidades**, fue publicado en 2010 y ampliamente difundido en todo el campo de las artes escénicas.

En 2007, Foster recibió el Premio Fan Taylor al Trabajo Distinguido, otorgado por la Asociación de Programadores de Artes. Dicho galardón se otorga a las personas cuyo trabajo, pensamiento creativo, y liderazgo sobresaliente han tenido un impacto significativo en la profesión de programación de las artes escénicas.

Curso planificación, montaje y utilización de sistemas inalámbricos

IMPARTIDO POR LUIS LÓPEZ RUBIO
(CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO)

fechas · lugar · duración · horario

Lunes 6 a viernes 10 de junio
de 2016

Teatro Municipal
C/ San Agustín, 12

35 horas

lunes 6:
12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
martes 7:
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
miércoles 8:
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h.
jueves 9:
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h.
viernes 10:
09:00 a 14:00 h.

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El objetivo de este curso es conocer los principios básicos de la radiofrecuencia (RF), así como la utilización de herramientas de análisis y cálculo que permitan diseñar correctamente un sistema inalámbrico.

CONTENIDOS

1. Introducción a la RF
2. Escáner
3. Aplicaciones para la planificación de frecuencias
4. Montaje de sistemas inalámbricos
5. Protocolos a seguir en el manejo de equipos inalámbricos
6. Taller práctico con sistemas inalámbricos

BIOGRAFÍA

LUIS LÓPEZ RUBIO

Formado como técnico de sonido y electrónica, ha desarrollado su trabajo primero como técnico de sonido para espectáculos en vivo y después como especialista en la gestión de la radiofrecuencia en espectáculos. Ha trabajado en distintas organizaciones, como Fluge, empresa dedicada principalmente al directo, desarrollando funciones de managment, ajuste de sistemas, asistente FOH y monitores, operador de monitores, microfonista, voladura,

etc..., dando soporte a multitud de artistas (Manolo García, Bosé, Bisbal, Estopa, Andrés Calamaro...). En SBA Radical Sound ha desempeñado diferentes labores dentro del ámbito del sonido en televisión, como operador de sala, radiofrecuencia, microfonista, asistente U.M. de grabación y emisión, premier, etc. (La voz, Factor X, Premios 40, premios Max, premios Ondas, etc).

Curso de vídeo mapping y técnicas afines

IMPARTIDO POR ROMÁN TORRE (ESCUELA SUPERIOR DE TÉCNICAS DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO)

fechas · lugar · duración · horario

Lunes 6 a viernes 10 de junio de 2016

Iglesia de las Bernardas
Plaza de Santo Domingo s/n

35 horas

lunes 6:
12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
martes 7:
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
miércoles 8:
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
jueves 9:
09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
viernes 10:
09:00 a 14:00 h.

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La imagen videográfica se ha instalado con fuerza en el escenario, incorporándose al arsenal de herramientas creativas del artista. A ello ha contribuido la mejora de la tecnología asociada a los medios de producción y a los equipos de videoproyección, así como la continuada reducción de su coste económico.

La utilización de estas herramientas requiere la ampliación de las competencias por parte de los profesionales del escenario, relacionadas con las técnicas de la proyección en escena y con la creación y el ajuste de contenidos videográficos. De este modo se potenciará su papel como interlocutor del artista y dispondrá de las capacidades para asumir los aspectos técnicos de

la proyección. La capacidad de creación en el entorno del video mapping y sus técnicas afines depende en gran medida del conocimiento de la herramienta y sus posibilidades. Por ello, este curso introductorio se dirige tanto a los técnicos de escenario como a los artistas que deseen adentrarse en el universo creativo de la imagen en escena.

CONTENIDOS

1. Introducción a la imagen en escena
2. El proyector de vídeo
3. Vídeo mapping y sus variantes
4. Software para la reproducción del vídeo y el vídeo mapping en la escena

1. INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN EN ESCENA

2. EL PROYECTOR DE VÍDEO

Tipos, señales, resoluciones, lentes, usos y posiciones dentro del espacio escénico.

- Emplazamiento del proyector.

3. VÍDEO MAPPING Y SUS VARIANTES

- Pasos para la producción de un vídeo mapping, desde la toma de datos hasta su ejecución.

- Variantes del vídeo mapping / Tape Art / Micromapping, etc

- Preparación del contenido 3D. Las vistas, el punto de vista objetivo, la relación del espectador con la obra. Entender el concepto de cámara desde el proyecto inicial.

4. SOFTWARE PARA LA REPRODUCCIÓN DEL VÍDEO Y EL VÍDEO MAPPING EN LA ESCENA.

- Software para los diferentes usos específicos y plataformas. Media servers / Millumin / Codecs. Flujo de trabajo / Cues / Comparativa: Qlab-Millumin-Resolume Shyphon & Spout (Flujo visual entre programas)

- Posibilidades de expansión de la imagen, manejo de varios proyectores. Hardware de expansión de la proyección. Matrox y Datapath.

- Ajuste entre proyectores. Blending vertical y horizontal.

CONTENIDOS

5. EXPANSIÓN DEL VÍDEO MAPPING: MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA. LA PROYECCIÓN Y LA ILUMINACIÓN EN ESCENA.

- Uso de diferentes efectos visuales y herramientas de software para generar luz.
- Masking, Video y DMX, Pixel mapping.
- Manejo de luces secuenciadas con el video.
- Conexión de nuestros proyectos con sistemas de luces.

6. INTERACTIVIDAD Y TIEMPO REAL.

- Concepto de tiempo real / transmedia.
- Software para la generación de visuales en tiempo real. Visuales generativos. Touch Designer / Vvvv.
- Interacción con hardware y sensores.

MATERIALES

Los participantes en el taller deberán asistir con su ordenador portátil. *(Recomendado mínimo: PC o MAC con i5 o superior. Tarjeta Video 2 Mb. Consultar otras configuraciones)*

Arte (Gijón), Museo Nacional Reina Sofía (Madrid), Matadero (Madrid), Mercat de les Flors (Barcelona), Ópera Estatal de Munich (Alemania), Ópera Estatal de Köln (Alemania) o la Ópera Auditorio Suntory Hall en Tokio (Japón).

Su trabajo creativo no está anclado a ningún formato en particular, aunque normalmente usa herramientas digitales de manera intensiva. Trata de mezclar curiosidad técnica y creatividad con simple aprendizaje vital. Hasta ahora ha experimentado con diversas formas de implementar la tecnología para interactuar físicamente o virtualmente con luz, audio y visuales en tiempo real. Ha trabajado dirigiendo, realizando y colaborando en producciones audiovisuales e interactivas de todos los tamaños, desde pequeñas instalaciones a grandes producciones escénicas.

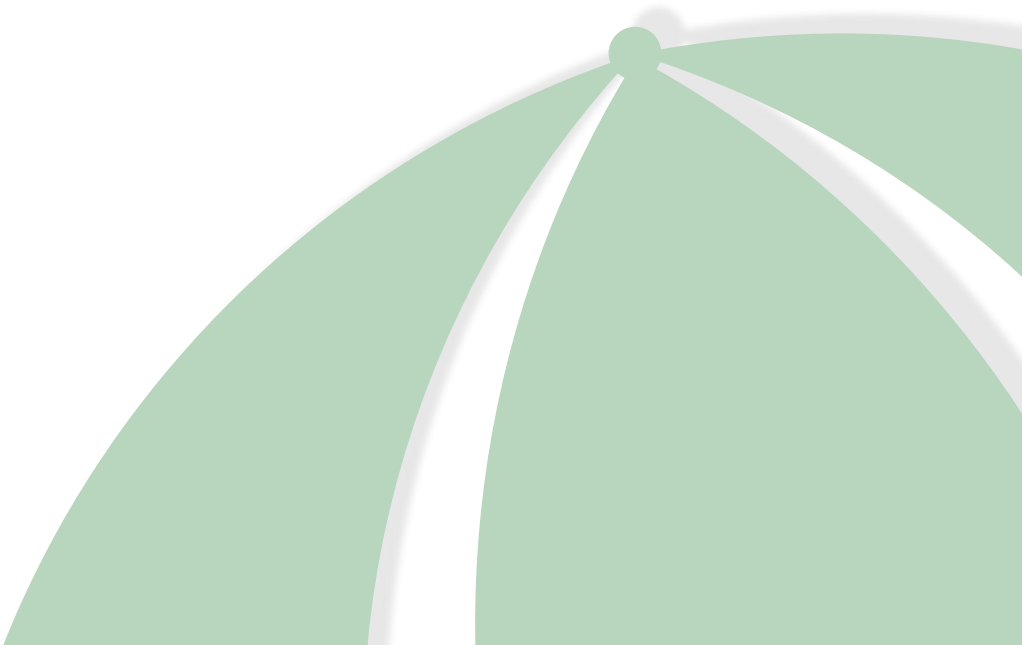
BIOGRAFÍA

ROMÁN TORRE

Ha presentado sus trabajos, individuales o en colaboración con otras compañías, en diversos espacios y formatos de exhibición como museos, salas o grandes teatros de Ópera, etc. Algunos ejemplos relevantes son: LABoral Centro de

La
Red

ESCUELA
DE VERANO |

La Red

ESCUELA DE VERANO

diseño y maquetación: martacorgo.com

ORGANIZA

COLABORAN

