

Escuela de Verano de la RED 2025

ALMAGRO DEL 2 AL 6 DE JUNIO

EL EQUIPO

Presidente de la Red

Juan Ignacio Herrero

Junta Directiva

Elisenda Farrè

Juan Pablo Soler

Lorena Matute

Mª Angeles García Cabello

María José Mora

Paco Flor

Pedro Blanco

Xaquín López

Xosé Paulo Rodríguez

Comisión de Formación y Conocimiento de La Red

Antoni Valesa

Cristina Ramírez

Esperanza Durán

Grego Navarro

Isabel Pérez

Juan I. Herrero

Olga Mojón

Xaquín López

Equipo Coordinación Escuela de Verano

Amparo Belmonte

Elvira Gutiérrez

Lucía Sánchez

María Valls

Patricia Guerreira

Sara García

Coordinación técnica

Vicente Briñas

Equipo de Comunicación

Eduardo Vielba. Cultura y Comunicación

Jose Antonio de Luis. Atodaplana Comunicación

Equipo audiovisual

Visual Creative

Pablo García y Miguel González

Diseño Gráfico

Ulises Martín

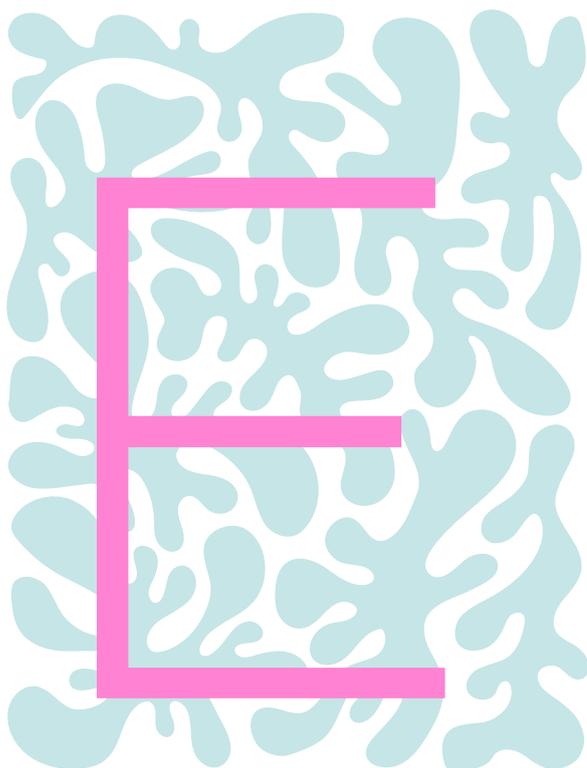
Colaboradores

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Centro de Tecnología del espectáculo (CTE). INAEM.

Ministerio de Cultura

Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo del Institut del Teatre (ESTAE). Diputación de Barcelona.

01. PRESENTACIÓN

02. CALENDARIO

03. CHARLA INAUGURAL Y BIENVENIDA A LA ESCUELA

**04. CURSO DE ELEVACIÓN Y SUSPENSIÓN
DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EN EL ESCENARIO**

05. CURSO DE REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

**06. ITINERARIOS: HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS
Y RETOS CONTEMPORÁNEOS**

ESCUELA DE VERANO 2025

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad pública puso en marcha en 2006 un proyecto de formación continua pionero en España y Europa orientado a todo el ecosistema de profesionales de las artes vivas.

Desde entonces técnicos/as y gestores/as de espacios escénicos y organizaciones culturales, públicos y privados de todo el estado y otros países se reúnen durante una semana para realizar cursos, foros, encuentros y talleres intensivos.

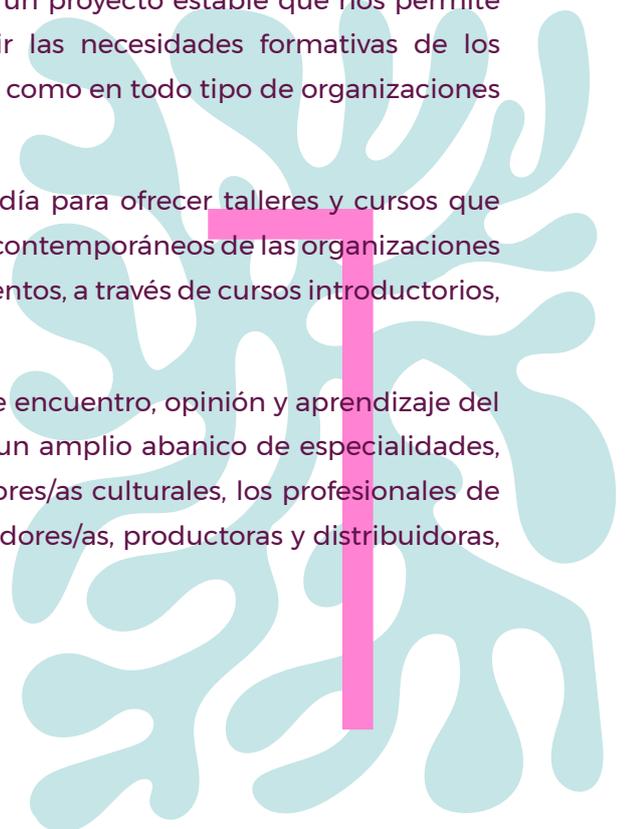
La localidad de Almagro como sede de la Escuela de Verano de La Red contribuye al éxito del proyecto, aportando sus instalaciones y la complicitad y compromiso de sus representantes institucionales y su población.

Los colaboradores, imprescindibles para el proyecto, son centros de formación de referencia nacional como el Centro de Tecnología del Espectáculo del INAEM (CTE) y la Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo del Institut del Teatre (ESTAE) que han participado en el proyecto desde su origen. Además del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la Escuela ha contado con instituciones internacionales vinculadas al proyecto: el Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS) de Avignon (Francia), el Rose Bruford Colleague of Theatre and performance en Kent (Reino Unido) y el IETM (Bélgica) International Network for Contemporary Performing Arts.

La Escuela de Verano de La Red se ha consolidado como un proyecto estable que nos permite introducir distintos niveles de conocimiento para cubrir las necesidades formativas de los profesionales que trabajan tanto en los espacios escénicos como en todo tipo de organizaciones vinculadas a las artes vivas.

La continuidad del proyecto nos facilita mantenernos al día para ofrecer talleres y cursos que respondan a las últimas novedades formativas y a los retos contemporáneos de las organizaciones culturales, además de proporcionar una base de conocimientos, a través de cursos introductorios, a las nuevas generaciones que van surgiendo.

Almagro se convierte durante una semana en un punto de encuentro, opinión y aprendizaje del sector. El programa de cursos hasta la fecha ha cubierto un amplio abanico de especialidades, donde han estado representados todos los sectores: gestores/as culturales, los profesionales de la rama técnica del espectáculo y el personal de sala, creadores/as, productoras y distribuidoras, tanto de instituciones públicas como privadas.

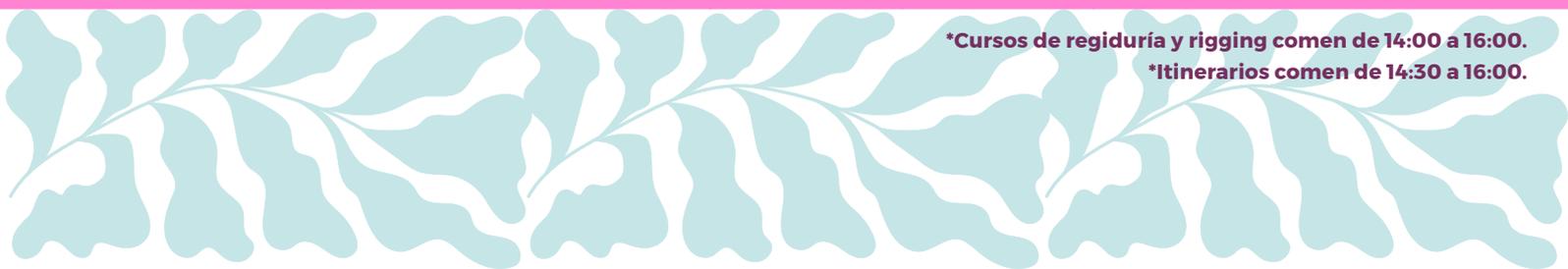
02. CALENDARIO

ACTIVIDAD	L2	M3	X4	J5	V6	DÓNDE
CURSO DE REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS	12:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL CAMPO DE CALATRAVA C/EJIDO DE CALATRAVA, S/N,
CURSO DE ELEVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EN EL ESCENARIO	12:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H Y 16:00H A 19:00H	9:00H A 14:00H	TEATRO MUNICIPAL DE ALMAGRO C/ SAN AGUSTÍN, 20
ITINERARIOS HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS		10:00H A 14:30H Y 16:00H A 19:45H	10:00H A 14:30H Y 16:00H A 19:45H	10:00H A 14:30H Y 16:00H A 19:45H		PALACIO DE LOS CONDES DE VALPARAISO C/ BERNARDAS, 2
ASAMBLEA DE LA RED	17:00H A 19:00H					PALACIO DE LOS CONDES DE VALPARAISO C/ BERNARDAS, 2
CHARLA INAUGURAL	19:30H A 20:30H					CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO PLAZA MAYOR, 18
ÁGAPE DE INAUGURACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA RED	20:45H A 23:30H					MUSEO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS C/ GRANMAESTRE

*Cursos de regiduría y rigging comen de 14:00 a 16:00.

*Itinerarios comen de 14:30 a 16:00.

03.CHARLA INAUGURAL Y BIENVENIDA A LA ESCUELA

CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO

Plaza Mayor, 18, Almagro

LUNES 2 de 19:30h a 20:30h

CHARLA INAUGURAL DE LA ESCUELA DE VERANO

Presenta: Juan I. Herrero, presidente de La Red Española de Teatros

Modera: Isabel Pérez, miembro de la Comisión de Formación y Conocimiento de La Red

Intervienen: Pepa Fernández y Daniel Galindo

Pepa Fernández.

Periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comenzó su trayectoria profesional en emisoras catalanas y desde 1993 trabaja en RTVE.

En 1999 se hizo cargo del programa matinal de los fines de semana “No es un día cualquiera” que sigue dirigiendo y presentando. Durante tres temporadas estuvo al frente de “De pe a pa. Las mañanas de RNE.”

Tiene en su haber, entre otros, un Premio Ondas al mejor programa de radio y otro a la trayectoria, la Antena de Oro, el Premio Emilio Castelar a la eficacia comunicativa, el Premio José Antonio Labordeta de comunicación, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, el Premio Concha García Campoy en la categoría de radio, un Premio Líber y el Premio de periodismo Ciudad de Málaga.

Ha sido profesora en la Facultad de comunicación y relaciones internacionales de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y en 2008 publicó “Lo que la vida enseña” (La Esfera de los Libros).

03.CHARLA INAUGURAL Y BIENVENIDA A LA ESCUELA

Daniel Galindo.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y Máster de Periodismo Radiofónico por la Universidad Complutense y Radio Nacional de España.

Periodista en RTVE desde 2001 especializado en escénicas y cine, coordina e integra el jurado del Premio El ojo crítico de Teatro desde 2010; participa en concursos y premios (Ceres, Max, Talía, Te queremos comunicar, Godot), y colabora en mesas redondas y charlas (UCM, COFAE, CDN, Fundación SGAE, festivales de Almagro, Olite, FIOT de Carballo, FIT de Cádiz, etc.).

Desde 2012 está al frente de La sala de RNE en Radio Nacional, Radio 5 Todo noticias y Radio Exterior de España.

ÁGAPE BIENVENIDA A LA ESCUELA DE VERANO Y CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA RED

MUSEO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS. ALMAGRO

C. Gran Maestre, 2, Almagro

LUNES 2 de 20:45h a 23.30h

04. CURSO DE ELEVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EN EL ESCENARIO

TEATRO MUNICIPAL DE ALMAGRO

C/ San Agustín, 20, Almagro.

LUNES 02 de 12:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

MARTES 03, MIÉRCOLES 04 Y JUEVES 05 de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

VIERNES 06 de 09:00h a 14:00h

INTRODUCCIÓN:

¿Soportará este cable la carga que le hemos colgado? ¿Puedo usar una cuerda de cáñamo? ¿Cuál es el mantenimiento que hay que hacer a una cadena? ¿Y a un polispasto motorizado? ¿Qué significan las siglas CMU? ¿Qué es una cuerda estática?

Estas son algunos ejemplos de preguntas que este curso pretende responder. También son las que muy a menudo se plantean muchos de los técnicos y técnicas del espectáculo que han adquirido sus competencias en el lugar de trabajo.

Las tareas de elevación y suspensión de cargas son críticas en el espectáculo en vivo. Los profesionales que las llevan a cabo, sean maquinistas, luminotécnicos o técnicos de sonido, deben comprender las magnitudes físicas implicadas, conocer los materiales que se utilizan y los procedimientos prácticos (protocolos) para estas operaciones.

Las buenas prácticas profesionales y la seguridad van “de la mano”. Disponer de conocimientos sólidos en técnicas de elevación y suspensión y saber cuáles son los límites de sus competencias distinguen al profesional de hoy en día y son elementos clave de la seguridad en el escenario.

El curso se dirige, en primer lugar, al personal técnico del espectáculo – sea cual sea su especialidad – que ejercen tareas de montaje escénico y que realizan tareas de suspensión y elevación: técnicos de maquinaria escénica, iluminación, sonido...

Sin embargo, la concepción del curso, así como su carácter básico, permiten la incorporación a la formación de responsables de otras áreas de producción y explotación de espectáculos que se quieran introducir en esta disciplina

CONTENIDOS

- Principios elementales de mecánica técnica y magnitudes físicas. Estática. Vectores y fuerzas. Rozamientos. Unidades. Resistencia. Rotura. Dinámica.
- Cuerdas. Fibras naturales. Resistencia. Nudos. Utilización, mantenimiento y almacenaje. Seguridad.
- Cables de acero. Tipos. Resistencia. Uniones. La elección del cable. Mantenimiento y verificación.
- Cadenas. Tipos. Utilización. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio.
- Eslingas de fibras sintéticas. Tipologías y composición, Identificación y etiquetado. Resistencia. Sistemas de unión. Utilización. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio. Criterios de selección. Seguridad.
- Eslingas de cable de acero y cadena. Tipologías y composición. Identificación y etiquetado. Resistencia. Sistemas de unión. Utilización. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio. Criterios de selección. Seguridad.
- Accesorios de elevación. Ganchos, mosquetones, anillas, grillete, etc. Identificación y etiquetado. Resistencia. Sistemas de unión. Utilización. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio. Criterios de selección. Seguridad.
- Poleas y polispastos. Principios mecánicos. Resistencia y etiquetado. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio. Criterios de selección. Seguridad.
- Tornos manuales. Principios mecánicos. Tipos. Utilización. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio. Criterios de selección. Seguridad.
- Polispastos diferenciales. Polispastos con motor eléctrico. Utilización. Mantenimiento y verificación. Seguridad.
- Los equipos fijos de un teatro. Barras y tiros manuales. Equipos contrapesados.
- El peine y la contrapeine. Solicitudes y resistencias. Capacidad de carga.
- Las estructuras de aluminio prefabricadas (truss). Tipos. Utilización. Mantenimiento y verificación. Criterios de selección. Seguridad.
- La organización de las operaciones para la suspensión de cargas. Trabajos preparatorios. Montajes. Procedimiento para la realización correcta de las operaciones. Seguridad.
- Resumen de los conceptos de seguridad. La seguridad del trabajador y la seguridad del público.

Este curso abarca los fundamentos de la mecánica técnica, incluyendo la estática, dinámica y el comportamiento de materiales como cuerdas, cables y eslingas. Se describen sus tipos, resistencia, mantenimiento y criterios de seguridad en su uso y retirada. Las eslingas de fibras sintéticas y de acero, así como las cadenas, tienen diferentes tipologías y sistemas de unión, y su uso adecuado depende de la resistencia y la correcta identificación de sus características. Además, se abordan los accesorios de elevación como ganchos, mosquetones y anillas, los cuales deben ser verificados regularmente para garantizar su seguridad.

El funcionamiento de poleas y polispastos, manuales y motorizados, es explicado en cuanto a su utilización y mantenimiento, al igual que los tornos manuales. Las estructuras prefabricadas de aluminio (truss) son esenciales en la organización de operaciones de suspensión de cargas, donde se deben considerar las resistencias y la capacidad de carga. Finalmente, la seguridad en el trabajo, tanto para el personal como para el público, es fundamental en todos estos procesos, enfatizando la importancia de seguir procedimientos y medidas preventivas en cada fase, desde el montaje hasta la verificación y retirada de equipos.

04. CURSO DE ELEVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EN EL ESCENARIO

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO

Oriol Piera Chavarria.

Profesor de la Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona. Responsable de producción técnica del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Sant Cugat. Maquinista en espectáculos en gira y teatro de acogida.

05. CURSO DE REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL CAMPO DE CALATRAVA

C/Ejido de Calatrava, s/n

LUNES 02 de 12:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

MARTES 03, MIÉRCOLES 04 Y JUEVES 05 de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

VIERNES 06 de 09:00h a 14:00h

INTRODUCCIÓN:

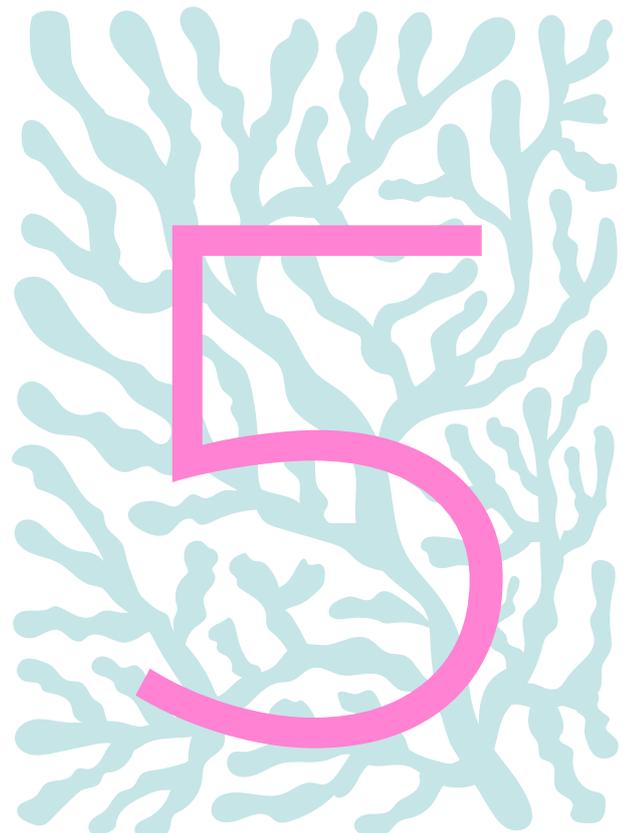
La regiduría es el corazón invisible de una producción teatral, el arte de hacer que todo ocurra en el momento preciso. Este curso-taller está diseñado para quienes, con experiencia en artes escénicas, música o eventos, sienten curiosidad y pasión por este oficio esencial en el mundo del espectáculo.

A lo largo del curso, exploraremos cómo registrar, unificar y organizar cada detalle que da vida a una obra de teatro. Aprenderás a coordinar con precisión y a llevar un control sistemático del espectáculo, garantizando que todo funcione con armonía y fluidez.

Como parte de esta experiencia, trabajaremos con la puesta en escena del prestigioso director Miguel del Arco, utilizando como referencia la obra Refugio, estrenada en el Teatro María Guerrero. Será una oportunidad única para sumergirte en el proceso y vivir la regiduría desde la práctica, donde la magia del teatro cobra vida gracias a una planificación impecable.

Además, en la última sesión, ampliaremos nuestra mirada hacia la regiduría en eventos, un ámbito en constante crecimiento dentro de los espacios escénicos. Analizaremos las particularidades de eventos institucionales y corporativos, comprendiendo sus diferencias y las claves para su gestión eficiente.

El curso está dirigido a personas interesadas en la producción y gestión técnica de espectáculos en vivo, como teatro, danza y música. El curso está diseñado para quienes buscan desarrollar competencias en regiduría y en la supervisión de eventos en vivo. Los asistentes deben tener una formación básica en artes escénicas y experiencia en producción o asistencia técnica, aunque no es indispensable. Se requiere capacidad de organización, trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución de incidencias.

05. CURSO

DE REGIDURÍA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO

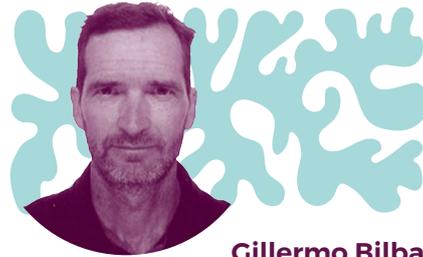

Pepa Hernández.

Regidora en el Teatro Real desde 1997 en ópera, danza, conciertos y eventos. Licenciada en Filosofía por la UNED. Socia Fundadora de ARE. Redactora de la Cualificación de Regiduría de Espectáculos en Vivo como experto tecnológico para el INCUAL. Regidora en el Centro Dramático Nacional. Regidora en Centro Andaluz de Teatro y Coordinación Técnica en gira. Ayudante de Dirección Técnica en CDN.

Con más de 25 años de experiencia docente, ha impartido cursos en el Centro de Tecnología del Espectáculo, el Teatro Real, Madrid Destino, 360º Cultura, entre otros. Además, escribió el capítulo Ópera: la regiduría en el Teatro Real en el libro Historias de Regiduría.

Como socia fundadora de la Asociación de Regiduría de Espectáculos (ARE), representante de ARE en la Plataforma de las Artes Escénicas y la Música, y miembro de la Academia de las Artes Escénicas, Pepa Hernández sigue contribuyendo activamente al desarrollo y profesionalización del sector.

Guillermo Bilbao.

Con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual, y habiendo trabajado en Sono Tecnología Audiovisual (Grupo Euphon), y como socio fundador de la productora de eventos La Matriz Eventos, decide especializarse en la Dirección de espectáculos en vivo, la regiduría técnica y la dirección de contenidos audiovisuales. Es desde entonces, hace más de 18 años, cuando se especializa en Galas y Eventos Corporativos. Hoy en día, continúa desarrollando su trabajo con las grandes productoras de eventos a nivel internacional, acometiendo proyectos en lugares como Estados Unidos, Centro América, Emiratos Árabes Unidos y Europa en general. Este año tuvo la oportunidad de trabajar en La Esfera de Las Vegas, siendo el único evento corporativo europeo que se ha llevado a cabo hasta el momento.

Es docente en el Centro de Tecnología del Espectáculo en Madrid y está titulado con el Máster en Dirección de Marketing por el IE y licenciado en Business and Administration por la Universidad de Saint Louis, Missouri.

06. ITINERARIOS: HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

PALACIO DE LOS CONDES DE VALDEPARAÍSO

c/ Bernardas 2, Almagro

MARTES 3 Y MIÉRCOLES 4 de 10:00h a 14:30h y de 16.00h a 19:45h
JUEVES 5 de 10:00h a 14:30h

ITINERARIO I

- TALLER ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS
- TALLER GESTIÓN DE AUDIENCIAS
- TALLER GÉNERO E IGUALDAD
- TALLER EVALUACIÓN EQ. CULTURALES
- DE PLÁTICA EN PLÁTICA

ITINERARIO II

- TALLER SOBRE SOSTENIBILIDAD
- TALLER SOBRE ACCESIBILIDAD
- TALLER ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS
- TALLER GÉNERO E IGUALDAD
- DE PLÁTICA EN PLÁTICA

ITINERARIO III

- TALLER GESTIÓN DE AUDIENCIAS
- TALLER SOBRE SOSTENIBILIDAD
- TALLER EVALUACIÓN EQ. CULTURALES
- TALLER SOBRE SOSTENIBILIDAD
- DE PLÁTICA EN PLÁTICA

MARTES 3 DE JUNIO

MIÉRCOLES 4 DE JUNIO

JUEVES 5 DE JUNIO

MAÑANA DE 10:00h a 14:30h

ITINERARIO I

ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS

ITINERARIO I

GÉNERO E IGUALDAD

ITINERARIO I

EVALUACIÓN

ITINERARIO II

SOSTENIBILIDAD

ITINERARIO II

ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS

ITINERARIO II

IGUALDAD

ITINERARIO III

GESTIÓN DE AUDIENCIAS

ITINERARIO III

EVALUACIÓN

ITINERARIO III

ACCESIBILIDAD

TARDE DE 16:00h a 17:00h

DE PLÁTICA EN PLÁTICA

IA Y ARTES ESCÉNICAS

DE PLÁTICA EN PLÁTICA

EL MODELO DE FERIAS EN ESPAÑA

TARDE DE 16:00h a 19:45h

ITINERARIO I

GESTIÓN DE AUDIENCIAS

ITINERARIO I

GESTIÓN DE AUDIENCIAS

ITINERARIO II

ACCESIBILIDAD

ITINERARIO II

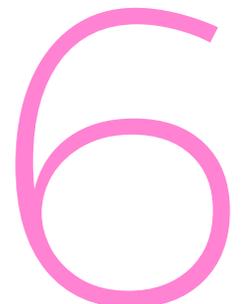
ACCESIBILIDAD

ITINERARIO III

SOSTENIBILIDAD

ITINERARIO III

SOSTENIBILIDAD

TALLER SOBRE GÉNERO E IGUALDAD

CONTENIDOS

En los últimos años hemos asistido a una ola de denuncias de las dinámicas de machismo enquistadas en nuestra sociedad. Esto ha despertado pasiones hacia todos los lados y nos ha dejado una tarea pendiente: La necesaria revisión de todos los aspectos de nuestra vida donde puedan reproducirse todavía dinámicas de desigualdad o, incluso, de violencia machista. Toca preguntarnos: ¿Es el mundo de la cultura ajeno a esta revisión? ¿son las artes escénicas por sí mismas libres de violencias? o, por el contrario, ¿necesitamos revisar nuestras producciones culturales y las dinámicas internas de nuestros equipos?

Con este taller, pretendemos aportar elementos clave para la reflexión y herramientas concretas para contribuir a un debate social necesario si queremos caminar hacia sociedades más justas y vivibles para todas las personas. Lejos de contribuir a la crispación, generaremos un espacio reflexivo, respetuoso y colectivo para descubrir cuál puede ser nuestro granito de arena en esta cuestión fascinante de la justicia social.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En los últimos años hemos asistido a una ola de denuncias de las dinámicas de machismo enquistadas en nuestra sociedad. Esto ha despertado pasiones hacia todos los lados y nos ha dejado una tarea pendiente: La necesaria revisión de todos los aspectos de nuestra vida donde puedan reproducirse todavía dinámicas de desigualdad o, incluso, de violencia machista. Toca preguntarnos: ¿Es el mundo de la cultura ajeno a esta revisión? ¿son las artes escénicas por sí mismas libres de violencias? o, por el contrario, ¿necesitamos revisar nuestras producciones culturales y las dinámicas internas de nuestros equipos?

Con este taller, pretendemos aportar elementos clave para la reflexión y herramientas concretas para contribuir a un debate social necesario si queremos caminar hacia sociedades más justas y vivibles para todas las personas. Lejos de contribuir a la crispación, generaremos un espacio reflexivo, respetuoso y colectivo para descubrir cuál puede ser nuestro granito de arena en esta cuestión fascinante de la justicia social.

El programa comenzará con una introducción de 20 minutos, seguida de una dinámica de revisión de la propia socialización de género de 30 minutos. Luego, se dedicará 1 hora a abordar los conceptos básicos en materia de igualdad. La actividad continuará con un teatro foro de 30 minutos, seguido de una presentación de muestras de experiencias durante otros 30 minutos. Finalmente, se concluirá con una sesión de 10 minutos para compartir las conclusiones.

TALLER SOBRE GÉNERO E IGUALDAD

TALLERISTAS

Ana López.

Licenciada en Periodismo por la UJCI y Técnica de Imagen. Socia fundadora de la cooperativa MissComadres, diseño y comunicación feminista, durante 5 años. Colaboradora de la cooperativa Quotidiana, Consultoría social con perspectiva de género, durante 4 años. Realiza tareas de investigación, análisis, desarrollo y evaluación de proyectos relacionados con el género. Desarrolladora del Proyecto de Promoción de los autocuidados, para mujeres en situación de soledad no deseada, dentro del Área de Acción comunitaria del Ayuntamiento de Granollers, Barcelona. Colaboradora en varios medios como periodista y con amplia experiencia en el tercer sector.

Miriam Alemán Calatayud.

Licenciada en Filosofía por la UAB y titulada en Producción Cultural por la EMAV. Ha formado parte de la cooperativa Candela durante 15 años. Realiza una tarea de formación, prevención y sensibilización de las violencias sexuales y machistas en infancias y adolescencias, poniendo especial atención a la formación de profesionales. Elabora materiales pedagógicos, redefiniendo y adoptando nuevos conceptos, concretamente, en torno a las violencias sexuales digitales. Coordina proyectos dirigidos a toda la comunidad educativa. Combina su trabajo de formadora con la programación y gestión cultural feminista.

TALLER DE EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

CONTENIDOS

El curso aborda la evaluación estratégica y la mejora continua en el ámbito de la gestión de equipamientos escénicos, destacando tanto aspectos internos como externos. En primer lugar, se define la evaluación como un proceso con objetivos claros, que busca medir la eficiencia y el impacto social de las iniciativas, destacando su papel en la mejora continua y en los procesos de calidad. A continuación, se presenta el modelo de evaluación estratégica del CoNCA, describiendo sus metodologías, la singularidad de los equipamientos escénicos, y los ejes e indicadores utilizados. Además, se explica cómo este modelo ha evolucionado, pasando de un enfoque ex ante a un enfoque basado en la experiencia acumulada.

La autoevaluación se presenta como una herramienta clave para el autodiagnóstico, estructurada en fases y con procedimientos logísticos claros. El modelo se centra en la obtención y recopilación de información a través de la cadena de valor social, que sirve como evidencia de acción y resultado. Se detallan los procesos de parametrización, con indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten medir el cumplimiento de objetivos y evaluar los resultados. Finalmente, se abordan los impactos y el valor social de las actividades, destacando la importancia de evaluar inputs, actividades, outputs, outcomes e impactos en el contexto social y cultural.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

- Sistematización: obtención y recopilación de la información.
- Parametrización: descripción por ejes transversales (indicadores cuantitativos y cualitativos).
- Cumplimiento de objetivos, conclusiones y recomendaciones.
- Impacto y valor social: inputs, actividades, outputs, outcomes e impactos.

TALLER DE EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

TALLERISTA

Jordi Auladell Marquès.

Responsable de evaluaciones estratégicas del CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). Desde 2014 ha definido modelos y metodologías de análisis de gestión y actividad y ha evaluado a los doce principales equipamientos culturales catalanes (escénicos y musicales, museísticos y patrimoniales). Sus proyectos actuales se centran en el impacto social de la acción cultural pública (política de subvenciones, equipamientos, etc.) y la implementación de un modelo de autoevaluación para centros locales y territoriales.

Es Doctor en Arqueología (UB) y MBA (EAE-UPC), ha sido docente del Master Oficial de Gestión Cultural – UIC (2006-2022) y ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la consultoría (calidad y gestión económica en PIME) y en la museología, así como en la investigación científica y cultural.

TALLER SOBRE ACCESIBILIDAD

CONTENIDOS

Taller enfocado en la accesibilidad en los espacios culturales, comenzando con una inmersión personal en las distintas discapacidades: física, intelectual y sensorial, para que los participantes comprendan las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en estos entornos. Posteriormente, se aborda cómo el Real Decreto influye en la adaptación de dichos espacios, explorando las medidas de accesibilidad necesarias, las tecnologías disponibles y los servicios que deben implementarse.

En una tercera fase, se propone una hoja de ruta de accesibilidad, en la cual los participantes evaluarán sus propios espacios y diseñarán soluciones específicas. Además, se profundiza en cómo adaptar el público con diferentes discapacidades, asegurando la convivencia con personas sin discapacidad. Finalmente, se examinan las necesidades formativas del equipo de trabajo, abordando desde la producción hasta el personal de sala, para garantizar que cada miembro esté capacitado en accesibilidad.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de la charla/taller es conocer las implicaciones que tiene el Real Decreto 193/2023 en el ámbito de los espacios culturales, bajando al detalle de las necesidades que se van a generar en estos, las medidas que se deben implantar y cómo se deben adaptar los espacios y los diferentes equipos de trabajo para cumplir el mandato.

El taller tendrá una duración total de 4 horas, divididas en diferentes actividades. Se iniciará con 30 minutos de inmersión en la discapacidad, seguidos de 2 horas dedicadas a la identificación de indicadores de necesidades, adaptación de públicos y la formación del equipo. Finalmente, se concluirá con una sesión de 1 hora y 30 minutos para la creación de una hoja de ruta práctica.

TALLER SOBRE ACCESIBILIDAD

TALLERISTA

Mónica Souto.

Especialista en comunicación audiovisual y accesibilidad audiovisual con una trayectoria destacada en proyectos innovadores de inclusión tecnológica. Doctora en «Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital» por la Universidad Carlos III de Madrid, con una tesis pionera sobre la velocidad en el subtítulo para sordos.

Es reconocida por desarrollar soluciones creativas y eficaces en accesibilidad audiovisual, docencia, normalización y coordinación de eventos inclusivos. Añadir que ha estado durante más de 18 años en el centro de referencia en accesibilidad audiovisual CESyA perteneciente al Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III.

TALLER SOBRE ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS/ MÉTODO FEEDBACK

CONTENIDOS

El feedback (retroalimentación o devolución) es una actividad fundamental para todos los participantes en el programa del Máster de la Academia de Das para el teatro y la danza de la Universidad de las artes de Ámsterdam. Países Bajos. El método feedback o de retroalimentación colectiva tiene que lidiar con muchos puntos de vista diferentes de la obra o pieza artística y que, de alguna manera, todos necesitan ser articulados e intercambiados dentro de una sesión. Esto último es muy importante cuando se trata de prácticas artísticas híbridas e interdisciplinarias, que a menudo se dan en el contexto de las artes escénicas contemporáneas. Tales prácticas son

a menudo difíciles de definir; DAS Teatro es una institución educativa que trae estas prácticas artísticas al primer plano del discurso del arte escénico actual.

Los objetivos centrales de DAS Teatro para esas situaciones de feedback son: capacitar a artistas y programadores/as que reciben feedback sobre su trabajo, ir más allá del pronunciamiento de juicios, permitir la crítica fundamental, crear un sentido de (auto)disciplina en aras de la precisión y la claridad y, por último, pero no por ello menos importante, aumentar el disfrute de dar y recibir feedback.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En primer lugar, introducción a los participantes sobre problemas comunes a los que solemos enfrentarnos a la hora de analizar y evaluar críticamente un producto artístico. El objetivo de esta parte es iniciar una breve conversación entre todos los participantes.

A continuación, el taller continuará con una presentación detallada del Método Feedback. En ella, se explicarán y discutirán todos los pasos del método, junto con una profundización en su filosofía general. Para hacer esta introducción más interesante y participativa que a través de una simple presentación teórica, daremos feedback real al proyecto de un artista (o curador, o programador, etc.), es decir, estaremos practicando el método mientras yo presentaré sus pasos.

El método consta de los siguientes pasos:

Introducción del facilitador Manolis Tsipos y preguntas de investigación.

- Presentación propiamente dicha del proyecto
- Charlas individuales.
- Retroalimentación positiva
- Perspectivas
- Preguntas abiertas
- Reflexión conceptual.
- Debate «después del estreno» o debate abierto.
- Consejos y trucos
- Última palabra para lxs creadorxs

Este taller tiene una metodología muy participativa y se sostiene sobre el constante diálogo.

**Las sesiones se impartirán en inglés con traducción simultánea al castellano*

El taller tendrá una duración total de 3 horas, comenzando con una presentación de 30 minutos para introducir los temas y objetivos del taller, seguido del desarrollo del contenido principal durante el resto de la sesión.

TALLER SOBRE ANÁLISIS DE ESPECTÁCULOS/ MÉTODO FEEDBACK

TALLERISTA

Manolis Tsipos.

Nació en 1979 en Atenas, Grecia. Su actividad profesional consta de cuatro facetas: es creador de performances y dramaturgo, con gran interés por las narrativas híbridas y conceptos ampliados de lo que constituye una coreografía. Como escritor ha sido publicado en países como Grecia, Francia, Suiza y Estados Unidos; es mentor en múltiples contextos de las artes escénicas (educativos y/o artísticos) en Europa y por último como coach de comunicación especializado en el Método de Retroalimentación DasArts.

Desde septiembre de 2024, ocupa el cargo de Profesor de Dramaturgia y Artes Escénicas en la ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque) en Bruselas. Posee tres títulos de maestría en «Teatro»/ DasArts en Ámsterdam, Países Bajos, 2012, en «Política y Gestión Ambiental»/ Universidad del Egeo, Grecia, 2002, y en «Estudios Religiosos: Psicología Cognitiva de la Religión»/ Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas, Grecia, 2025.

Es miembro fundador (y activo hasta 2014) del Institute for Live Arts Research, y miembro fundador (y activo hasta 2011) del grupo de performance Nova Melancholia; ambos colectivos están basados en Atenas. Además, ha sido elegido miembro en la Junta de la Unión de Trabajadores en Arte Contemporáneo (de Grecia) SEST, por un período de dos años (diciembre de 2022 – diciembre de 2024).

TALLER DE GESTIÓN DE AUDIENCIAS

CONTENIDOS

El desarrollo de audiencias es una parte crucial de la práctica de un teatro, pero ¿qué significa realmente? ¿Y cómo ha cambiado su conceptualización y desarrollo en los últimos años?

Esta sesión se basará en las últimas investigaciones y prácticas, incluidas iniciativas como Adeste+, cuyo objetivo es comprender cómo podemos adoptar un enfoque más fundamental en toda la organización. También se explorará cómo los avances digitales y de la IA están afectando a la forma de comunicarnos y relacionarnos con el público teatral. El programa, de ámbito internacional, incluirá las últimas ideas, estudios de casos e investigaciones que explorarán las diferentes dimensiones de esta fascinante e importante área de trabajo.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los talleres tienen una duración de cuatro horas, ya sea en un solo tramo o divididos en dos sesiones de dos horas con un descanso entre medias. A grandes rasgos, las sesiones incluirán estos elementos:

- ¿Qué es el desarrollo de audiencias? ¿Cuáles son nuestras necesidades al respecto?
- Desarrollo de la estrategia: ¿qué necesitamos?
- Poner en práctica las ideas.
- Evaluar el impacto y planificar las siguientes etapas.

El taller tendrá aspectos expositivos y participativos, lo que permitirá a los participantes implicarse en los temas, compartir sus experiencias y llevarse técnicas prácticas útiles para aplicar en sus teatros.

*Las sesiones se impartirán en inglés con traducción simultánea al castellano.

TALLER DE GESTIÓN DE AUDIENCIAS

TALLERISTA

Jonathan Goodacre.

Consultor sénior de dicha organización, con sede en el Reino Unido. En los últimos tres años, The Audience Agency ha trabajado en más de 40 países de todo el mundo. Entre sus funciones, destacan las labores de liderazgo en los proyectos Adeste+ y Asset de la UE, la evaluación de Galway 2020 Capital Europea de la Cultura y del Festival Internacional de Birmingham 2022. La Audience Agency también participa actualmente en el proyecto Hamlet Horizon de la UE, que explora el papel de la inteligencia artificial en las artes escénicas, y en el programa de formación europeo ASEA sobre artes socialmente comprometidas.

TALLER SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN CULTURA

CONTENIDOS

Cuando quedan cinco años para que se cumpla el plazo fijado por la ONU para finalizar y evaluar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible parecen más lejos que nunca. La polarización política y la desconfianza en las instituciones están en su punto más alto, amenazando la democracia. El miedo, el negacionismo y el escepticismo hacia las pruebas científicas, están socavando las soluciones cooperativas y aportando odio y ruido al debate global.

En este contexto turbulento, la cultura tiene un poder único para tender puentes. Sirve de espacio inclusivo e igualitario, acogiendo voces y cosmovisiones diversas y fomentando la cohesión social mediante

una participación abierta. Las experiencias culturales compartidas pueden fomentar la empatía y el entendimiento, ayudando a las personas a encontrar puntos en común más allá de las divisiones políticas e ideológicas.

Es por eso, que el papel de los profesionales del sector cultural, se revela crucial en un doble sentido: por un lado, como mediadores y facilitadores de esas experiencias, y por otro, como modelos de otros modos de hacer, transformando estos espacios en contenedores sostenibles, que apuestan por la bioarquitectura y una huella de carbono neutra, para dar lugar a otras maneras de urbanismo.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Taller teórico- práctico donde se abordarán estas cuestiones con el fin de lograr una mayor inclusión de la perspectiva del desarrollo sostenible en el amplio campo del sector cultural.

En esta formación, se dividirá en dos partes, en una primera teórica cómo los espacios culturales pueden ser lugares clave para reflexionar sobre los retos contemporáneos, usando el arte como una herramienta para transformar el mundo. Se mostrarán ejemplos del poder de la práctica artística para generar cambios.

En la segunda parte que será más práctica, se explorarán herramientas de gestión de impactos sociales y medioambientales en el sector cultural, con el objetivo de capacitar a los asistentes para adaptar sus modelos de gestión a los desafíos de la sostenibilidad. Se trabajará específicamente con la metodología de diagnóstico de sostenibilidad, útil para entidades que deseen iniciar su camino hacia la sostenibilidad, pero no saben por dónde empezar. Esta diagnosis permite conocer los factores ambientales y socioeconómicos de un proyecto cultural, identificando aspectos como el uso de recursos, la generación de residuos y el impacto social. Durante la sesión, los participantes desarrollarán

en grupos una diagnosis de sostenibilidad para un proyecto escénico de su elección, y también recibirán información sobre líneas de ayudas relacionadas con el medioambiente y el impacto social.

- Lograr la motivación, apropiación y acción por parte de los participantes de los asuntos descritos en el planteamiento
- Plantear un diálogo en torno a las cuestiones teóricas sobre el papel de los espacios culturales dentro de la construcción de futuros más sostenibles en el contexto actual
- Herramientas específicas de sostenibilidad social, económica y ambiental para facilitar a los agentes de las artes escénicas la adaptación a modelos de gestión responsable.

El programa comenzará con una introducción de 1 hora, seguida de una explicación de conceptos durante 45 minutos. Luego, se llevará a cabo una sesión práctica de 1 hora y 30 minutos. Posteriormente, se abordará el tema de cómo financiar durante 30 minutos, seguido de una presentación de diagnóstico de 30 minutos. Finalmente, se concluirá con una breve sesión de 15 minutos para compartir las conclusiones.

TALLER SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN CULTURA

TALLERISTAS

Lucía Vázquez.

Historiadora del Arte y medievalista por la Universidad de Málaga. Máster en Museología por la Universidad San Pablo CEU. MFA en Museum Studies por la University of the Arts, Philadelphia. Becaria Fulbright, 2002-2003. Ha sido jefa del Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga de 2008 a 2016. De 2019 a 2023 ejerció como coordinadora de proyectos de formación, educación y cultura en REDS-SDSN Spain, la antena española de la Sustainable Development Solutions Network, con mandato de la ONU. Durante 2024, ha coordinado el eje de sostenibilidad del futuro Plan de Derechos Culturales que presenta el Ministerio de Cultura en la primavera de 2025. Actualmente es Consultora de Educación para Global Schools Program, la división educativa de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Ha realizado formación para diferentes instituciones como: CIFAL-UNITAR- la división de formación e investigación de Naciones Unidas-; los centros culturales de España en Latinoamérica; la Escuela Diplomática de España; el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación; la División de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo o la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Paula Ráez.

Paula Ráez, abogada y consultora del sector cultural y creativo, especializada en sostenibilidad en las artes vivas.

Trabaja para fomentar modelos productivos culturales más sostenibles, cuantificando de forma rigurosa la integración de las actividades culturales a los ODS y la Agenda 2030. Ha participado como autora y coordinadora en diferentes publicaciones: Guía para avanzar hacia festivales de música circulares, Festivales de música y Agenda 2030, Reflexiones sobre los impactos de los sectores culturales y creativo; también ha impartido clases y formación para diferentes instituciones públicas y académicas; y ha participado en diferentes paneles, seminarios en congresos del sector cultural, así como en el Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, en el eje de sostenibilidad.

Desde octubre de 2023, es parte de la junta directiva de la asociación de Mujeres de la Industria de la Música como secretaria, atendiendo y participando en el plan de igualdad del Observatorio de Igualdad del Ministerio de Cultura.

06. ITINERARIOS: HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

Lucía Feijóo.

Gestora cultural y artista escénica. Su trabajo se centra en la creación escénica y en la identificación de los desafíos que enfrentan los sectores culturales y creativos en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, promoviendo la integración de criterios ecológicos, sociales y económicos en la gestión de proyectos culturales.

Es graduada en Artes Visuales y Danza con mención en Danza Teatro por la URJC, Máster en Gestión Cultural por la UC3M y cuenta con estudios profesionales de música de violín.

Trabaja en el departamento de sostenibilidad de Gabeiras donde se dedica a la elaboración e implementación de estrategias para la gestión sostenible de proyectos culturales. Es cofundadora de viva roberta, una iniciativa que busca fortalecer el tejido cultural de las artes vivas emergentes a través de la gestión, la creación de redes y el acompañamiento a artistas en el desarrollo de sus proyectos. Desde 2021 forma parte de la compañía de teatro 7 Minutos de Gloria que apuesta por la creación desde lo colectivo y el diálogo interdisciplinar a través de la creación de piezas escénicas y proyectos de mediación cultural.

DE PLÁTICA EN PLÁTICA

CONTENIDOS

Aprovechando los itinerarios de formación para gestores y gestoras, durante la primera parte de la tarde, (de 16h a 17h) os ofrecemos dos sesiones donde todos/as los/as participantes podrán conversar sobre el tema propuesto de forma distendida y espontánea. Cada sesión será presentada y facilitada por los integrantes de la Comisión de Formación de La Red.

PLÁTICA DEL MARTES, 3 DE JUNIO

TEMA: EL MODELO DE FERIAS EN ESPAÑA.

PLÁTICA DEL MIÉRCOLES, 4 DE JUNIO

TEMA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ARTES ESCÉNICAS.

ORGANIZA:

COLABORAN:

Escuela de Verano de la RED 2025