

XIX

Escuela de Verano 2026 de La Red

www.redescena.net

[/redescena](https://www.facebook.com/redescena)

[@LaRed_deTeatros](https://twitter.com/LaRed_deTeatros)

[La Red Española deTeatros](https://www.youtube.com/LaRedEspañoladeTeatros)

[Linkedin](https://www.linkedin.com/company/redescena)

[@redescena](https://www.instagram.com/redescena)

[Tik tok](https://www.tiktok.com/redescena)

ALMAGRO

DEL 1 AL 5 DE JUNIO

www.redescueladeverano.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LOS ARTES ESCENICOS Y DE LA MUSICA

Presidenta de La Red

Marta Monfort

Junta Directiva

Paco Flor

Elisenda Farré

Pedro Blanco

Olga Mojón

Lorena Matute

Mª Angeles García Cabello

Toni Tarrida

Daniel Juste

Lorena Benot

Comisión de Formación y Conocimiento de La Red

Lorena Matute

Daniel Juste

Antoni Valesa

Cristina Ramírez

Grego Navarro

Isabel Pérez

Juan I. Herrero

Xaquín López

2

Equipo Coordinación Escuela de Verano

Elvira Gutiérrez

María Valls

Sara García

Patricia Guerreira

Amparo Belmonte

Miguel Asuero

Coordinación técnica

Paco Leal

Vicente Briñas

Equipo de Comunicación

Eduardo Vielba. Cultura y Comunicación

Jose Antonio de Luis. Atodaplana Comunicación

Equipos audiovisuales

Visual Creative

Pablo García y Miguel Sánchez

Colaboradores

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Centro de Tecnología del espectáculo (CTE).

INAEM. Ministerio de Cultura

Museo Nacional de Artes Escénicas y Música (MNAE)

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

Diputación de Barcelona.

PRESENTACIÓN	4
CALENDARIO	6
CHARLA INAUGURAL	7
HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS - ITINERARIOS	8
CURSO DE ACOGIDA TÉCNICA DE ESPECTÁCULOS DE CIRCO EN SALA	37
CURSO DE REGIDURÍA EN DIVERSOS CONTEXTOS ESCÉNICOS	41

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública impulsa desde 2006 un proyecto de formación continua pionero en España y en Europa, concebido como un espacio de aprendizaje, encuentro e inspiración para todo el ecosistema profesional de las artes en vivo.

4

A lo largo de estos años, la Escuela de Verano se ha consolidado como una cita imprescindible para técnicos/as, gestores/as, creadores/as y profesionales de organizaciones culturales, tanto públicas como privadas, procedentes de todo el territorio nacional y del ámbito internacional. Durante una semana, Almagro se transforma en un lugar de convivencia profesional donde la formación intensiva convive con el intercambio de experiencias, el pensamiento crítico y la construcción de redes.

La edición de 2026, que se celebrará del 1 al 5 de junio, propone un programa especialmente diseñado para afrontar los retos actuales del sector y, al mismo tiempo, reforzar las competencias esenciales de quienes trabajan en las artes escénicas. La Escuela se abrirá con una charla inaugural a cargo de Los Torreznos, que, desde el humor y la performatividad, invitarán a reflexionar sobre la cultura y sus múltiples significados.

En el ámbito técnico, el programa profundiza en la especialización y la práctica profesional con propuestas como el curso avanzado de Regiduría, impartido por Pepa Hernández (Teatro Real, CTE), que abordará la coordinación artística y técnica en contextos complejos, la planificación de producciones y la gestión de equipos. A ello se suma la formación en acogida técnica de espectáculos de circo en sala, desarrollada por ESTAE, que permitirá adquirir competencias específicas para el montaje, la seguridad y el diálogo técnico con compañías de circo contemporáneo.

Presentación

5

Para el itinerario de gestores/as, la programación ofrece un recorrido diverso y conectado con los desafíos contemporáneos. Desde la reflexión sobre las prácticas artísticas participativas y su dimensión política y comunitaria, de la mano de Hugo Alves Cruz, hasta el análisis y desarrollo de las artes vivas en el espacio público, explorando tanto sus marcos conceptuales como sus implicaciones operativas, legales y de producción con Gwendal Stephan.

La Escuela incorpora también contenidos clave para el presente y el futuro del sector, como el taller de estrategia cultural y transformación digital, orientado a convertir la innovación y la inteligencia artificial en herramientas útiles y aplicables en la gestión diaria con Martí Perramón, o el taller sobre marco jurídico y contratación en las artes escénicas, que abordará de manera práctica los procesos administrativos, la legislación vigente y su adaptación a la realidad artística.

Asimismo, el programa pone el foco en cuestiones fundamentales como los derechos culturales, su aplicación en el ámbito local y su relación con la diversidad y disciplinas específicas como la danza, reforzando el compromiso del sector con una cultura accesible, inclusiva y sostenible con la colaboración de la DG de Derechos Culturales y del INAEM.

Las charlas cafés y otros espacios de encuentro complementan la programación, favoreciendo el intercambio informal, la generación de ideas y el diálogo entre profesionales.

La ciudad de Almagro, sede histórica de la Escuela, continúa siendo un entorno privilegiado que contribuye de manera decisiva al carácter único de esta experiencia. Su patrimonio, sus infraestructuras y la implicación de sus instituciones y ciudadanía convierten la formación en una vivencia compartida.

La Escuela de Verano de La Red 2026 es, en definitiva, una invitación a detenerse, actualizarse, cuestionar, aprender y conectar. Una oportunidad para formar parte activa de una comunidad profesional que entiende la cultura como un espacio de transformación, pensamiento y futuro.

Calendario

6

	LUNES 1	MARTES 2	MIÉRCOLES 3	JUEVES 4	VIERNES 5
Asamblea de La Red (Valdeparaíso)	17:00 h. a 19:00 h.				
Charla inaugural (Corral de Comedias)	19:30 h.				
Ágape (Valdeparaíso)	21:00 h.				
Itinerarios		10:00 h. a 14:30 h. (Charlas Café: 16:15 h. a 17:15h.) 17:30 h. a 19:45 h.			
<u>CURSO:</u> Regiduría en distintos contextos escénicos	12:00 h. a 14:00 h. - 16:00 h. a 19:00 h.	9:00 h. a 14:00 h. - 16:00 h. a 19:00 h.			
<u>CURSO:</u> Acogida de espectáculo de circo en sala	12:00 h. a 14:00 h. - 16:00 h. a 19:00 h.	9:00 h. a 14:00 h. - 16:00 h. a 19:00 h.			

LOS TORREZNOS

Lunes, 1 de junio | 19:30 h.
Corral de Comedias de Almagro | Plaza Mayor, 18

1. No hay nadie inculto: Una definición amplia de cultura no resulta muy útil salvo para diferenciar lo que hace el ser humano con respecto a lo que hacen el resto de seres vivos. El ser humano dice que el ser humano es el ser más inteligente de los que el ser humano conoce. Y esa inteligencia produce, almacena y distribuye cultura en este planeta llamado tierra.

2. Si te cortan la cabeza no hay cultura: Desde una definición restringida, la cultura es algo fino, elevado, que permite cierto tipo de trascendencia y disfrute existencial. En este sentido, no todos los seres humanos son cultos. Esta capacidad de discriminación nos sitúa en el resbaladizo territorio en el que se mezclan tradición, poder, educación, etc. Algunos seres humanos occidentales evalúan, producen y distribuyen este tipo de cultura.

3. La cultura es un pasatiempo de la muerte: Los Torreznos siendo seres humanos occidentales, desde pequeños estamos interesados en la cultura, no nos separamos de ella ni para dormir, participamos del espectáculo, amamos a las otras especies de seres vivos, nos relacionamos con seres verdaderamente incultos, y por eso hacemos este trabajo.

La cultura es el territorio a través del que nos movemos.

Se trata del intento de construcción de una conferencia sobre cultura, siendo ella misma el reflejo de algunas tomas de posición principales sobre este asunto.

Los Torreznos
(Jaime Vallare y Rafael Lamata)

Son un dúo de creación contemporánea que nace de la exploración conceptual y trabaja en las formas de expresión que utilizan principalmente la presencia y la palabra, y la energía que se produce en su relación.

Desde su nacimiento en el ámbito performativo trabajan sobre contenidos cotidianos que pueden resultar cercanos a cualquier tipo de audiencia. Trabajan con el mínimo de elementos para conseguir el máximo de significado en sus propuestas. El humor, que aparentemente recubre muchas de sus piezas, es sólo la consecuencia de poner de manifiesto el absurdo del comportamiento humano normalizado. Su trayectoria entre el arte contemporáneo y la escena contemporánea, investiga en la frontera de lo que se denomina el “arte de acción” a través de piezas escénicas, sonoras, videográficas, y literarias.

Han presentado sus trabajos en diferentes espacios escénicos y expositivos dentro y fuera de nuestro país.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

8

Martes 2 y Miércoles 3: 10 h. a 14:30 h. y 17:30 h. a 19:45 h.
Jueves 4: 10 h. a 14:30 h.

Palacio de los Condes de Valdeparaíso
c/ Bernardas, 2 | Almagro.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

ITINERARIOS FORMATIVOS APLICADOS PARA LA GESTIÓN CULTURAL

01.

9

El fortalecimiento del sector cultural pasa, inevitablemente, por la formación continua de sus profesionales. En un contexto marcado por los retos que se le plantean al sector en torno a la transformación digital, las relaciones institucionales con el sector público y la creciente complejidad en los modelos de gestión, resulta fundamental dotar a los agentes culturales de herramientas actualizadas que les permitan afrontar los retos presentes y anticipar los futuros. Este programa cumple con la vocación de acompañar ese proceso, ofreciendo un espacio de aprendizaje práctico, especializado y estrechamente vinculado a la realidad del sector.

A lo largo de esta XIX edición se abordan dimensiones claves para el desarrollo de cualquier proyecto cultural actual como son la comprensión de los marcos jurídicos de contratación pública, el análisis de prácticas comunitarias, políticas y derechos culturales, la programación de artes escénicas de calle y la adaptación a las nuevas realidades derivadas de la aplicación de la IA en el sector cultural.

Por ello, desde la Escuela de Verano y la Comisión de Formación de La Red, se han diseñado estos itinerarios formativos, por los que cada participante podrá elegir la opción que más se ajusta a sus necesidades e intereses.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

VISUAL DE ITINERARIOS Y HORARIOS: 02.

ITINERARIO 1:

- Calle 1: enfoque conceptual y de reflexión
- Calle 2: marco práctico y operativo
- Contratación pública y artes vivas: de la norma al proceso creativo
- Derechos Culturales: Diversidad y Modelo DÁD

ITINERARIO 2:

- Calle 1: enfoque conceptual y de reflexión
- Calle 2: marco práctico y operativo
- Recuperar el placer colectivo: prácticas artísticas, participación y política
- Estrategia cultural y transformación digital: de la misión a la acción con IA

ITINERARIO 3:

- Contratación pública y artes vivas: de la norma al proceso creativo
- Derechos Culturales: Diversidad y Modelo DÁD
- Recuperar el placer colectivo: prácticas artísticas, participación y política
- Estrategia cultural y transformación digital: de la misión a la acción con IA

10

ITINERARIO	MARTES 2	MIÉRCOLES 3	JUEVES 4	ESPACIOS
TALLERES: 10:00 a 14:30				
1	Calle 1: enfoque conceptual y de reflexión	Contratación pública y artes vivas: de la norma al proceso creativo	Derechos Culturales: Diversidad y Modelo DÁD	Aula Primer piso Valdeparaíso
2	Estrategia cultural y transformación digital: de la misión a la acción con IA	Calle 1: enfoque conceptual y de reflexión	Calle 2: marco práctico y operativo	Aula 1 Valdeparaíso
3	Recuperar el placer colectivo: prácticas artísticas, participación y política	Derechos Culturales: Diversidad y Modelo DÁD	Contratación pública y artes vivas: de la norma al proceso creativo	Aula Magna Valdeparaíso
CHARLAS CAFÉ: 16:15 a 17:15				
1, 2 y 3	Comunicación no violenta	Accesibilidad y artes escénicas		
TALLERES: 17:30 a 19:45				
1	Calle 2: marco práctico y operativo	Calle 2: marco práctico y operativo		Aula Primer piso
2	Recuperar el placer colectivo: prácticas artísticas, participación y política	Recuperar el placer colectivo: prácticas artísticas, participación y política		Aula 1 Valdeparaíso
3	Estrategia cultural y transformación digital: de la misión a la acción con IA	Estrategia cultural y transformación digital: de la misión a la acción con IA		Aula Magna Valdeparaíso

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TEMAS PARA LAS CHARLAS CAFÉ

Aprovechando los itinerarios de formación para gestores y gestoras, durante la primera parte de la tarde (de 16:15h. a 17:15h.) os proponemos dos sesiones de conversación abiertas y distendidas.

Serán espacios pensados para compartir ideas, experiencias, dudas e inquietudes de manera espontánea y horizontal, en un ambiente cercano y participativo. Un momento para parar, escucharnos y conversar colectivamente sobre temas que atraviesan nuestro trabajo cotidiano en las artes escénicas.

11

Cada sesión será presentada y facilitada por integrantes de la Comisión de Formación de La Red, que lanzarán algunas preguntas e ideas para activar la conversación y dejar que el diálogo fluya entre todas las personas participantes.

1. COMUNICACIÓN NO VIOLENTA:

Programar no es solo elegir obras. Es, también, una forma de estar en relación. Nos movemos en un ecosistema atravesado por jerarquías —algunas evidentes, otras más sutiles— entre quienes dirigimos espacios, quienes distribuyen y quienes crean. Jerarquías que organizan, pero también tensan, condicionan y, a veces, silencian. Al mismo tiempo, proliferan discursos sobre los cuidados, la comunicación no violenta, otras maneras de vincularnos. Nos nombramos desde ahí. Nos pensamos desde ahí. Pero, ¿cómo se encarna todo esto en lo cotidiano?

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TEMAS PARA LAS
CHARLAS CAFÉ

¿Qué se sostiene realmente en nuestras prácticas? Abrimos esta conversación desde algunas preguntas como un lugar de pausa y de escucha, no para resolver, sino para incomodarnos un poco y, quizás, desplazarnos: ¿Cuándo y cómo ejercemos poder en nuestras relaciones de trabajo? ¿Qué vemos de eso y qué preferimos no ver? Desde nuestras decisiones de programación, ¿qué tipo de vínculos estamos produciendo: alianza, dependencia, cuidado, extracción?

12

¿Dónde habitan los cuidados en nuestro día a día: ¿en los discursos, en las intenciones o en gestos concretos que sostienen (o no) a otras? ¿Qué conversaciones estamos esquivando para no incomodar? ¿Qué efectos tiene ese silencio en el ecosistema que compartimos? ¿Qué tendría que cambiar —en nuestras prácticas, en nuestras posiciones, en nuestras formas de decidir— para acercarnos a relaciones más justas entre programadores/as, artistas y distribuidoras?

2. ACCESIBILIDAD Y ARTES ESCÉNICAS:

En los últimos años, la accesibilidad ha empezado a ocupar un lugar cada vez más visible en el sector escénico. Hablamos de rampas, subtítulos, interpretación en lengua de signos, accesibilidad sensorial o adaptación de espacios. Y, sin embargo, quizás la pregunta podría ampliarse un poco más: ¿quiénes siguen sin estar en nuestros teatros, festivales y proyectos? ¿A quién no estamos imaginando cuando pensamos en públicos, equipos, artistas o comunidades? ¿Quién queda fuera incluso antes de entrar?

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TEMAS PARA LAS
CHARLAS CAFÉ

La accesibilidad no es solo una cuestión técnica o normativa. También puede ser una práctica de escucha, de relación y de revisión de nuestros propios marcos culturales. Porque muchas veces no excluimos desde una decisión explícita, sino desde hábitos profundamente normalizados: programamos para quienes ya conocemos, comunicamos desde códigos compartidos, convocamos siempre a las mismas redes, pensamos los espacios desde experiencias parecidas a las nuestras.

13

En esta charla café proponemos abrir una conversación informal sobre cómo ampliar realmente los márgenes de participación en nuestras instituciones y proyectos. No desde la culpa ni desde la obligación, sino desde la curiosidad y la posibilidad de transformación. ¿Qué entendemos cuando hablamos de accesibilidad? ¿Estamos pensando solo en públicos o también en artistas, trabajadoras culturales y formas diversas de estar y participar? ¿Qué barreras seguimos reproduciendo sin darnos cuenta: económicas, simbólicas, físicas, lingüísticas, generacionales o culturales?

¿Qué proyectos conocemos que hayan conseguido desplazar realmente sus formas de hacer? ¿Qué resistencias aparecen cuando intentamos cambiar dinámicas institucionales? ¿Qué significa hacer accesible un proyecto sin caer en la lógica del “parche” o de la inclusión simbólica? ¿Cómo sostenemos estos procesos cuando faltan tiempo, recursos o herramientas?

Abrimos este espacio para compartir dudas, contradicciones, experiencias y preguntas más que respuestas cerradas. Para pensar juntas qué implicaría construir un ecosistema escénico donde más personas puedan reconocerse, participar y sentirse convocadas.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE ARTES PARTICIPATIVAS

03.

RECUPERAR EL PLACER COLECTIVO: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, PARTICIPACIÓN Y POLÍTICA

INTRODUCCIÓN:

Este taller propone recuperar el placer colectivo de ser, estar y hacer juntos. Se busca un acercamiento a narrativas y prácticas sostenidas, estructuradas, informadas y, por lo tanto, con mayor posibilidad de inscribirse en el ámbito de las prácticas artísticas participativas y comunitarias. De la interacción constructiva entre las prácticas artísticas, la participación, la política y las comunidades locales se constituye un territorio relacional y de creación con un potencial idiosincrásico y características propias. Este encuentro pasa, precisamente, por poner en diálogo diferentes perspectivas —culturales, artísticas, educativas, comunitarias, sociales y políticas— que sustenten una visión articulada y complementaria.

Más allá del enfoque teórico, este taller se basa en la profundización de experiencias desarrolladas, basadas en el placer colectivo, en diferentes territorios en los contextos de la creación, la programación/curaduría y las políticas culturales.

14

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE ARTES
PARTICIPATIVAS

**RECUPERAR EL
PLACER COLECTIVO:
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS,
PARTICIPACIÓN Y POLÍTICA**

03.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Nociones y principios de la cultura y las prácticas artísticas.

La calidad de la participación cultural y artística como concepto integrador de la relación ética y estética en las prácticas artísticas participativas y comunitarias.

Presentación y análisis crítico de experiencias nacionales e internacionales de prácticas artísticas participativas y comunitarias.

Principales «mitos» asociados a las prácticas artísticas participativas y comunitarias.

15

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

- Fundamentar la relevancia del desarrollo de proyectos artísticos en contextos comunitarios diversos con la participación de agentes locales;

- Promover la reflexión sobre los enfoques profesionales en el ámbito de las prácticas artísticas participativas y comunitarias;

- Estimular la capacidad de análisis crítico de las dinámicas comunitarias como punto de partida para el diseño y la implementación de proyectos artísticos participativos y comunitarios;

- Fomentar el acceso y el análisis crítico de los procesos/dispositivos implicados en experiencias nacionales e internacionales de prácticas artísticas participativas y comunitarias;

- Potenciar el trabajo en red entre diferentes áreas (educación, cultura, salud, acción social) y distintos agentes (profesionales, voluntarios, mediadores, comunidad en general) en estos contextos.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE ARTES
PARTICIPATIVAS

03.

**RECUPERAR EL
PLACER COLECTIVO:
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS,
PARTICIPACIÓN Y POLÍTICA**

PROFESIONAL QUE IMPARTIRÁ EL CURSO:

Hugo Alves Cruz

Creador, programador cultural, profesor e investigador. Doctorado con el tema «Prácticas artísticas comunitarias y participación cívica y política en Brasil y Portugal». Se formó en la Universidad Ramon Llull, la Académie Internationale des Arts du Spectacle, el Centro Teatro del Oprimido, Odin Teatret, entre otros. Profesor invitado en la Escuela de Artes de la Universidad de Évora y en la Escuela Superior de Danza-IPL. Asesor artístico en instituciones y proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de la programación y las políticas culturales.

Publica sobre temas relacionados con «la creación artística y el espacio público», «el arte y la política» y «las políticas culturales». En España tiene su libro publicado por Neret Edicions «Prácticas artísticas, participation y política», en 2023. Forma parte del equipo de evaluación externa de la Iniciativa PARTIS & Art for Change - Fundación Calouste Gulbenkian y Fundación BPI/La Caixa.

Ha sido director artístico del Festival Imaginarius, MEXE, Mostra de Arte Contemporânea Portuguesa y comisario en distintos contextos. Actualmente es director artístico de DESEJAR, Movimento de Artes e Lugares Comuns y «O que fazemos com isto?», Braga25 - Capital Portuguesa da Cultura.

16

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE CALLE

04_1.

MÓDULO I: ENFOQUE CONCEPTUAL Y DE REFLEXIÓN

INTRODUCCIÓN:

Orientado a abordar la situación actual de las artes de calle, su significado dentro del ecosistema cultural contemporáneo y su aportación social, artística y territorial.

17

La idea es compartir diferentes miradas desde la programación, la creación y la gestión de proyectos vinculados a las artes de calle, analizando también su relación con el público, los espacios públicos y las políticas culturales.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE CALLE | 04_1.
MÓDULO I:
ENFOQUE CONCEPTUAL
Y DE REFLEXIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO:

Cosechar un panel de experiencias y abrir, liberar, interactuar y crear el diálogo con profesionales del sector respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Has programado alguna vez arte callejero? ¿Qué disciplinas? ¿En qué contexto? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos? ¿Cuál es tu percepción del arte callejero? ¿Cómo pueden las artes en espacios públicos abordar los retos de visibilidad y atractivo? ¿Cómo pueden las artes en espacios públicos fomentar la cohesión y el sentido de pertenencia? ¿Cómo pueden las artes en espacios públicos llegar a un nuevo público? En tu opinión, ¿el arte callejero ha muerto o, por el contrario, nunca ha estado tan vibrante y vivo?

18

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

¿Qué son las artes vivas de calle? Introducción.

- Un enfoque histórico, sus fundamentos políticos
- Acceso a la cultura para todos
- El lugar del artista y el teatro en la sociedad
- Un arte contextua

Panorama actual en España, Europa y otros contextos internacionales. A través de la presentación de distintos perfiles en las artes de calle. Claire Ducreux, FIMUC, Cratère Surfaces, Cristina Izquierdo del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León y Nacho Vilar, productor y distribuidor de espectáculos de Calle y director del Festival El Verano de tu Villa.

- Paisaje nacional e internacional.
- Principales festivales y redes europeas. Red CNAREP en Francia. FAI AR.
- Líneas artísticas existentes.

Fortalezas y oportunidades de las artes en el espacio público.

- Artes de calle, democracia cultural y derechos culturales.
- Impacto social, comunitario, económico y turístico.
- Artes vivas de calle como programación expandida de los espacios escénicos.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE CALLE

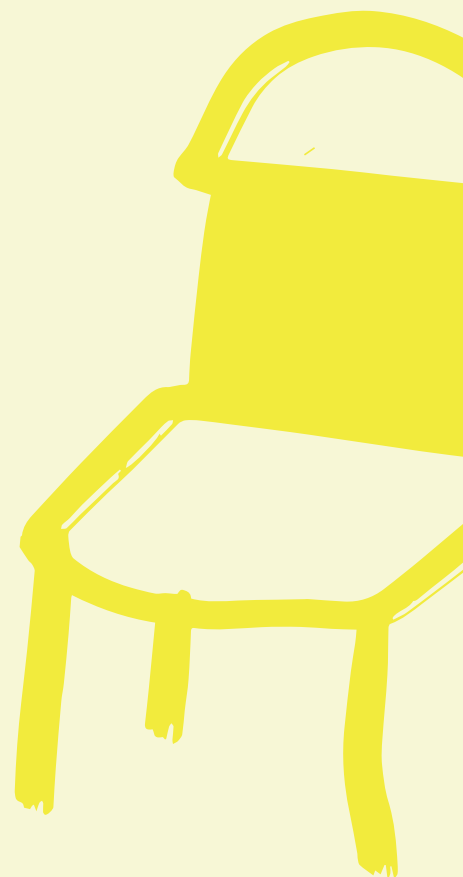
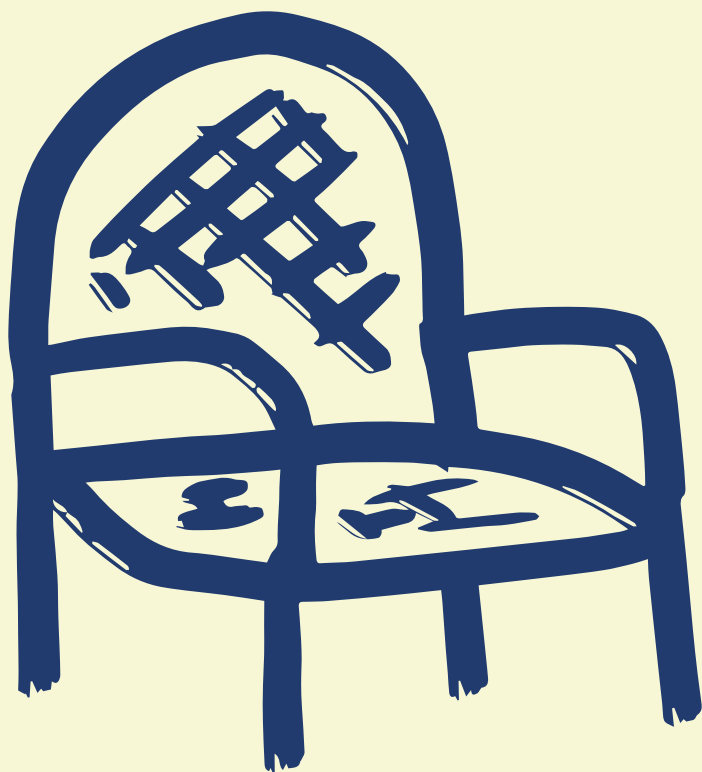
04_2.

MÓDULO II: MARCO PRÁCTICO Y OPERATIVO

INTRODUCCIÓN:

Taller de calle con un enfoque técnico y aplicado a distintas realidades territoriales. Práctico y orientado a la producción, organización y gestión de proyectos de artes de calle en distintos contextos escénicos.

19

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE CALLE

04_2.

**MÓDULO II:
MARCO PRÁCTICO
Y OPERATIVO**

OBJETIVOS DEL CURSO:

Herramientas prácticas para la programación en el espacio público con rigor y respeto. Se trabajarán aspectos técnicos y legales esenciales, así como los de producción y financiación sostenibles.

Profundizar en la acogida a compañías, el cuidado de las audiencias, la gestión del riesgo y la protección del patrimonio.

Análisis de estrategias de comunicación, desarrollo de públicos e internacionalización, así como el uso de las artes.

20

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

- Presentación y análisis de cuatro supuestos prácticos en distintos formatos, desde propuestas a unipersonales hasta la organización de un gran festival.

- Identificación de necesidades técnicas, de producción y de gestión, así como aproximaciones a presupuestos y modelos organizativos.

- Acogida de compañías, marco normativo y prevención de riesgos laborales aplicado a las artes de calle, a cargo de Javier Alegría, Jefe Técnico del Festival Internacional Veranos de La Villa.

- Panel de audiencias, comunidad y relación con el territorio y el patrimonio en las artes de calle.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DE CALLE | 04_2.

MÓDULO II:
MARCO PRÁCTICO
Y OPERATIVO

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN AMBOS CURSOS:

Gwendal Stephan

Programador artístico independiente especializado en artes en el espacio público. Ha realizado numerosas misiones como asesor cultural, pilotando eventos y proyectos culturales como; Tours-sur-Loire, Champs Libres o Jour de Cher. Desde la década de 1990, ha viajado por el mundo, trabajando sucesivamente como actor, productor y distribuidor de espectáculos de teatro callejero con su compañía « Le Muscle - Acteurs de Territoires », que con los años ha evolucionado hasta convertirse en una oficina de ingeniería cultural. Fue nombrado experto DRAC por la Dirección Regional de Cultura y desde 2022 integra el Comité Técnico Cultural de la región Centre- Val de Loire.

21

Claire Ducreux

Desde 1992, tras graduarse en danza contemporánea en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de Lyon, Claire Ducreux ha recorrido festivales de teatro callejero por todo el mundo, actuando en solitario o a dúo, transitando entre la danza y el teatro visual, siempre en busca del humor, el amor y la poesía. Es, sin duda, una de las figuras femeninas más emblemáticas del arte callejero contemporáneo, que ha dejado huella en los últimos 30 años.

Paco Bialek

Desde 1999, Paco Bialek es director de producción y distribución, y trabaja en el ámbito de las artes escénicas, especialmente en el arte urbano y el circo contemporáneo, a nivel local, nacional e internacional. Impulsado por una pasión de toda la vida por los artistas que representa, suele establecer colaboraciones a largo plazo. Fundador y administrador de la red nacional multidisciplinar C-1-Métier, un foro que reúne a 1400 profesionales de la distribución y la producción, ha impartido regularmente cursos de formación profesional personalizados en estos campos desde 2010. Desde ese mismo año, colabora con Cratère Scène Nationale en Alès, Francia, acogiendo a profesionales internacionales y promoviendo internacionalmente el festival urbano Cratère Surfaces. Desde 2021, también ejerce como asesor artístico del director de Cratère en Alès.

Javier Ruiz de Alegría

Desarrolla su actividad artística combinando desde hace más de 20 años el diseño de escenografía, iluminación y la dirección técnica en el sector de las artes escénicas y museísticas, con trabajos actorales y plásticos en diferentes ámbitos. Trabaja con numerosos directores de teatro, música y danza, y colabora con numerosas instituciones públicas y privadas del sector cultural a nivel nacional e internacional. Diseñador de escenografía e iluminación en multitud de montajes.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER CONTRATACIÓN PÚBLICA

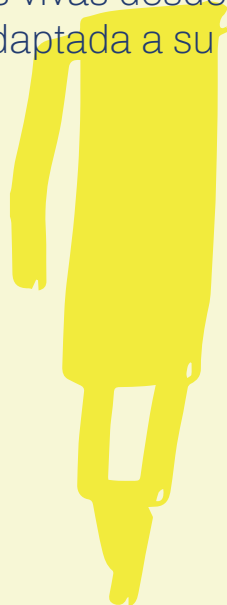
05.

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ARTES VIVAS: DE LA NORMA AL PROCESO CREATIVO

INTRODUCCIÓN:

22

El taller tiene como finalidad dotar a programadores/as culturales, técnicos y gestores públicos de herramientas jurídicas y prácticas para abordar la contratación en el ámbito de las artes vivas desde una perspectiva adaptada a su realidad.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER
CONTRATACIÓN
PÚBLICA

**CONTRATACIÓN PÚBLICA
Y ARTES VIVAS:
DE LA NORMA AL
PROCESO CREATIVO**

05.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Comprender el marco jurídico real aplicable a la contratación artística en la Ley de Contratos del Sector Público.

Identificar los errores más frecuentes en expedientes culturales y cómo evitarlos.

Aprender a diseñar pliegos que integren procesos creativos, sin desnaturalizarlos ni generar reparos de intervención.

Desarrollar criterios para justificar jurídicamente la singularidad artística.

Adquirir herramientas para dialogar con intervención y órganos de contratación de forma eficaz y no conflictiva.

Trasladar el conocimiento jurídico a la práctica profesional inmediata.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

- Traducción práctica de la Ley de Contratos
- La memoria justificativa y la planificación
- Tiempos administrativos vs tiempos artísticos
- Lenguaje de pliegos (clave estratégica)
- Elección del procedimiento
- Riesgos habituales en expedientes culturales
- El papel del programador/a
- Relación con intervención y ayuntamientos
- Caso práctico: defensa de un proyecto artístico complejo ante intervención
- Adjudicación, formalización y ejecución
- Herramientas prácticas y cierre

23

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER
CONTRATACIÓN
PÚBLICA

05.

**CONTRATACIÓN PÚBLICA
Y ARTES VIVAS:
DE LA NORMA AL
PROCESO CREATIVO**

PROFESIONAL QUE IMPARTIRÁ EL CURSO:

Francisco Javier Vázquez

Doctor en Derecho, abogado especializado en contratación pública y uno de los referentes en España en el ámbito de la contratación en el sector cultural. Cuenta con una amplia trayectoria en asesoramiento de más de 20 años a Administraciones Públicas, teatros y entidades culturales, así como en la formación de profesionales en materia de compra pública (más de 2.000 solo en su plataforma y más de 600 conferencias).

Ha sido miembro del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea y es académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España. Su especialización combina el rigor jurídico con un profundo conocimiento práctico de los problemas reales que plantea la contratación de proyectos artísticos complejos, especialmente en su relación con órganos de control.

24

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

Los derechos culturales constituyen hoy un eje fundamental en la reflexión y la acción de las políticas culturales contemporáneas. Reconocidos como parte esencial de los derechos humanos, garantizan la participación activa de todas las personas en la vida cultural, el acceso a la creación y al disfrute de las artes, así como el respeto a la diversidad de identidades, expresiones y comunidades.

25

Sin embargo, más allá de su reconocimiento normativo, el gran reto del sector cultural reside en su activación real: en cómo estos derechos se traducen en prácticas concretas, sostenidas y transformadoras en el día a día de las instituciones, los espacios escénicos y los proyectos artísticos. Pasar del papel a la acción implica repensar metodologías, revisar estructuras, abrir procesos y situar a las personas y a los territorios en el centro de la acción cultural.

Este taller propone un espacio de trabajo y reflexión orientado precisamente a ese tránsito: cómo hacer operativos los derechos culturales en contextos locales, cómo integrarlos en la toma de decisiones y cómo convertirlos en herramientas vivas que fortalezcan el vínculo entre cultura, ciudadanía y comunidad.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

A través de dos propuestas complementarias, se abordarán distintas formas de aterrizar estos principios en la práctica. Por un lado, la experiencia del Centro Coreográfico de La Gomera, presentada por Martín Padrón, ofrecerá un ejemplo de proyecto profundamente arraigado en su territorio, donde la danza se convierte en motor de conexión, participación y construcción colectiva a través de iniciativas como las unidades DĀD.

26

Por otro, el taller sobre derechos culturales y diversidad, impartido por Gigi Ríos y Diego Salazar desde la organización Connectats, pondrá el foco en la diversidad cultural y la generación de espacios más abiertos y representativos, compartiendo herramientas y metodologías aplicables a distintos contextos.

Ambas propuestas configuran un marco de aprendizaje que invita a repensar el papel de las instituciones culturales y del resto de profesionales del ecosistema escénico, como agentes activos en la garantía de derechos, capaces de generar impacto social, fortalecer comunidades y contribuir a una cultura más democrática, plural y comprometida.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 1

dād

Modelo DĀD (Dimensiones
Ampliadas de la Danza)

INTRODUCCIÓN:

27

Una vez observado, analizado y evaluado, el sector profesional de la Danza y las Artes del Movimiento en nuestro país, cabe constatar, en general, la ausencia de contextos laborales sólidos, estables y duraderos (centros de creación y atención) que permitan a los profesionales de la danza y las artes del movimiento desarrollar sus capacidades y habilidades en espacios de creación artística, mediación y atención ciudadana.

En la década de los 80, en Francia, las llamadas Casas de la Cultura de Francia (creadas en los años 60) evolucionaron en Centros Coreográficos. El objetivo de estos centros fue doble: dar oportunidades laborales al profesional de la Danza y acercar a un mayor número de ciudadanos a esta manifestación artística.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 1

dād

Modelo DĀD (Dimensiones
Ampliadas de la Danza)

28

Hoy, estos modelos y formas de hacer de estas décadas pasadas necesitan ser revisados. Las clases trabajadoras a las que pretendían atender en este Derecho Constitucional a la Cultura, hoy son de otra naturaleza y las herramientas del pasado no consiguen paliar esta deficiencia. Nuestro ecosistema cultural actual, ni cuantitativa ni cualitativamente, es capaz de garantizar el acceso al Hecho Artístico para un nuevo tipo de ciudadano vulnerable y desfavorecido.

El modelo dād pretende atender, prioritariamente, a este género de ciudadano que, con frecuencia, encontramos en los barrios desfavorecidos y zonas rurales. El objetivo principal es que el profesional de la Danza y las Artes del Movimiento pueda desarrollar sus proyectos artísticos para el “Público convencional” (público con los códigos de acceso a las manifestaciones culturales y artísticas), además de atender, con lenguajes específicos, al público no convencional, al ciudadano carente de estos códigos, al ciudadano “No público”.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 1

dād

Modelo DĀD (Dimensiones Ampliadas de la Danza)

29

OBJETIVOS DEL CURSO:

El modelo dād pretende colaborar al objetivo de visibilizar nuevas ideas para la implementación de estructuras nacionales que puedan atender cualitativa y cuantitativamente a la ciudadanía en sus diferentes realidades sociales, económicas, geográficas y culturales.

Este modelo propone una forma de trabajo intersectorial basada en la danza y el hacer coreográfico como prácticas capaces de generar procesos de bienestar, participación y construcción colectiva. A través de este enfoque, se articula la colaboración entre cultura, educación, sanidad y políticas sociales, situando el hecho artístico como herramienta activa de transformación social.

La sesión se centrará en revelar las claves del modelo, abordando su potencial para integrarse en marcos de planificación cultural y políticas públicas orientadas al desarrollo territorial.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

- Visión estratégica sobre los ecosistemas de la danza y los modelos de gestión cultural contemporánea.
- Breve introducción al contexto histórico. De centro coreográfico a Unidad dād.
- El concepto dād
- El modelo:
 - Pilares en los que se sustenta
 - Fundamentos del modelo
 - Principios fundadores
- El ecosistema dād
- Espacios de Creación y Atención:
 - Residencias artísticas y pedagógicas
 - La coreografía audiovisual
 - Mediación con colectivos
 - Enseñar desde el cuerpo
- Modelo económico propuesto para las unidades dād.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 1

dād

Modelo DĀD (Dimensiones Ampliadas de la Danza)

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO:

Martin Padrón

Director Unidad Dād La Gomera - Centro Coreográfico de La Gomera Formado en la Escuela del Real Ballet de Flandes (Amberes-Bélgica), Escuela María de Ávila (Zaragoza-España) con Raymond Francheti y Gilbert Mayer de la Opera de Paris (Paris-Francia). Licenciado en Pedagogía de la Danza. Desarrolla su carrera internacional como bailarín en compañías clásicas y contemporáneas. Crea su propia compañía en París, Martín Padrón Danse Compagnie (1993-2000). Desde el año 2000 dirige el Centro Coreográfico de La Gomera. Coordinando y dinamizando su Departamento Educativo y las Residencias Artísticas y Pedagógicas. Paralelamente lleva a cabo estudios, reflexiones y trabajos en torno a los Elementos Fundadores Básicos del Movimiento. Investiga en la pedagogía del movimiento del cuerpo humano en aspectos artísticos, psicosomáticos y sociopolíticos, además de inspeccionar y examinar el rol, la función y participación del bailarín profesional en labores artísticas, culturales, sociales, educativas y sanitario-terapéuticas dentro de la sociedad contemporánea y en las próximas décadas. Ha sido profesor de pedagogía de la danza en la facultad de Bellas Artes de Altea en Alicante (2001-2004), y ha realizado talleres para profesores de danza de Conservatorios Profesionales (Conservatorio Profesional de Zaragoza, Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid "Mariemma", Conservatorio Profesional de Almería, Conservatorio Profesional de Danza de Murcia...) y para futuros profesores de Danza (Conservatorio Superior de Madrid, Conservatorio Superior de Valencia). Actualmente mantiene su actividad como intérprete bailarín en la Compañía Residente del Centro Coreográfico de La Gomera, además de estar presente en conferencias, foros y talleres relacionados con la metodología de trabajo del Departamento Educativo del Centro Coreográfico de La Gomera.

Jemima Cano

Gestora y productora cultural especializada en danza. Desde 2012 reside en Bilbao donde fundó junto a Eva Guerrero, DOOS, un colectivo artístico que produce espectáculos de danza dirigidos por Eva Guerrero, promueve actividades de mediación, dirige el Espacio Punto de Fuga para el sector de la danza y ofrece servicios de gestión cultural a instituciones públicas. Además, ha programado durante 10 años el festival Tzan Tzan de Sala Baratz, co-dirige la campaña escolar MITUSU de Bilbao-Bizkaia y gestiona diferentes proyectos europeos como Karrikan. Jemima es experta en financiación cultural, públicos y proyectos de cooperación internacional.

30

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 1

dād

Modelo DĀD (Dimensiones
Ampliadas de la Danza)

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO:

Rosa Muñoz

Consultora de marca y tendencias en Ohayō. Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercados. Máster en Gestión Internacional de la empresa. Destaca su trabajo como Técnico de Comercio Internacional en el departamento de Hábitat de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio y dentro del equipo de Marketing y Ventas de Fagor América (EEUU). Puso en marcha el Observatorio de Tendencias del centro tecnológico andaluz de diseño, Surgenia. Actualmente también ejerce como profesora de Investigación de Mercados en la Universidad Loyola Andalucía.

Jaime Conde-Salazar

Doctor en Bellas Artes (UCM, 2026) y Licenciado en Historia del Arte (UCM, 1997). Obtuvo su MA in Performance Studies (New York University, 2002) gracias a una beca MEC-Fulbright. Entre 2003 y 2006 dirigió el Aula de Danza "Estrella Casero" de la Universidad de Alcalá. En 2009 obtuvo la beca de la Real Academia de España en Roma. Desde entonces, ha escrito sobre danza y teatro en diversos medios, ha acompañado procesos de creación en distintos contextos, ha hecho conferencias aquí y allá saliendo a escena siempre que le ha sido posible. Recientemente, ha publicado "Crítico y referir" (Sudor Ediciones) su tercer libro en el que se recoge su labor como crítico de danza en distintos medios desde 1998.

31

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 2

Diversidad en el ecosistema escénico: barreras, decisiones y prácticas para una institución más abierta.

INTRODUCCIÓN:

Este taller propone un espacio breve e intensivo para analizar la falta de diversidad en el ecosistema escénico y traducir ese diagnóstico en líneas de acción concretas. A partir de un enfoque de derechos culturales, diversidad, antirracismo y revisión institucional, la sesión invita a identificar las barreras que limitan la presencia, participación y reconocimiento de personas migradas y/o racializadas en el ámbito de las artes escénicas.

32

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS CULTURALES | 06.

BLOQUE 2

Diversidad en el ecosistema escénico: barreras, decisiones y prácticas para una institución más abierta.

OBJETIVOS DEL CURSO:

La reflexión pondrá el foco en distintos planos: las programaciones, la relación con públicos y comunidades, la composición de los equipos, los espacios de decisión y las dinámicas institucionales que condicionan quién forma parte del sector y en qué condiciones.

El objetivo es ayudar a las personas participantes a revisar críticamente sus propias prácticas y detectar respuestas viables que puedan incorporarse en sus contextos profesionales.

33

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

- Marco de lectura: diversidad y derechos culturales en las artes escénicas.

Principales dimensiones que condicionan la desigualdad en la participación cultural y escénica, poniendo el foco en cómo se expresan en el ámbito de las artes escénicas y, de forma específica, en los espacios escénicos públicos.

- Identificación de barreras en el ecosistema escénico.

Trabajo participativo en grupos que permitirá reconocer obstáculos vinculados a distintas dimensiones: recursos, diferencia, conexión con comunidades, acceso, representación, cultura organizativa y barreras estructurales.

- Diseño de respuestas y líneas de acción.

A partir de las barreras detectadas, los grupos elaborarán propuestas concretas para avanzar hacia instituciones y prácticas escénicas más diversas, permeables y conectadas con sus contextos.

- Cierre y síntesis.

El cierre buscará condensar una idea central: la diversidad no puede abordarse como un añadido puntual, sino como un criterio transversal para repensar el papel público de las instituciones culturales y las relaciones que articulan el ecosistema escénico.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

TALLER DERECHOS
CULTURALES | 06.

BLOQUE 2

Diversidad en el ecosistema escénico: barreras, decisiones y prácticas para una institución más abierta.

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO:

Diego Salazar

Gestor cultural, formador y consultor especializado en diseño, implementación y evaluación de proyectos culturales con impacto social. Es cofundador y director de Connectats Cooperativa y de Fes! Cultura, desde donde impulsa iniciativas centradas en derechos culturales, diversidad, participación y emprendimiento cultural. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en la intersección entre cultura, justicia social e innovación, acompañando a instituciones, organizaciones y agentes culturales en el desarrollo de programas sostenibles y transformadores. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra y máster en Gestión Cultural por la Universitat de Barcelona.

34

Gigi Ríos

Project manager y gestora cultural en Connectats Cooperativa, donde coordina y acompaña proyectos culturales con enfoque de diversidad, participación e impacto social. Su trabajo se centra en la articulación de procesos, la organización de equipos y la implementación de iniciativas culturales y educativas. Con experiencia en gestión, producción y mediación cultural, contribuye al diseño de metodologías de trabajo y al desarrollo operativo de propuestas orientadas a fortalecer comunidades y redes. Es licenciada en Literatura por la Universidad de los Andes y máster en Edición por la Universitat Pompeu Fabra. Cuenta con una trayectoria consolidada en la coordinación y producción de proyectos editoriales, culturales y educativos entre América Latina y Barcelona.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

ESTRATEGIA CULTURAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: DE LA MISIÓN A LA ACCIÓN CON IA

07.

INTRODUCCIÓN:

El sector cultural exige hoy más que nunca una gestión innovadora y ágil. Los espacios escénicos, motores de creatividad y transformación social, se enfrentan al reto de incorporar la inteligencia artificial (IA) para optimizar procesos y fortalecer su sostenibilidad. Nuestra formación propone un enfoque práctico, específicamente adaptado al entorno cultural, para que gestores y equipos pasen de la teoría a la acción, integrando la tecnología con naturalidad y criterio. Los talleres convierten las dudas sobre IA en herramientas tangibles y planes de acción listos para implementar, siempre desde una visión humanista y consciente del valor del sector.

Los desafíos del sector cultural

Conocemos la complejidad de gestionar espacios escénicos: las limitaciones de recursos, la presión por innovar sin perder la esencia y la dificultad para atraer y fidelizar públicos diversos.

Muchas veces, la tecnología se percibe como distante y la segmentación tradicional no conecta con la verdadera motivación del público cultural. Nuestra formación responde a estas necesidades proporcionando metodologías que permiten profesionalizar la gestión, liberar tiempo y recursos y, sobre todo, mantener vivo el propósito artístico y social.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

ESTRATEGIA CULTURAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: DE LA MISIÓN A LA ACCIÓN CON IA 07.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Liderar la transformación digital en sus organizaciones culturales, superando barreras y temores sobre la IA.

Diseñar propuestas de valor sostenibles integrando herramientas como el Business Model Canvas, contextualizadas para el arte y la cultura.

Segmentar públicos desde lo emocional y creativo Adoptando modelos psicográficos (Culture Segments) adaptados a la realidad escénica.

Aplicar la ingeniería de prompts con el método ROCIFR aprendiendo a dialogar con la IA para resolver tareas concretas (ejemplo: redacción de subvenciones o planes de comunicación).

Generar planes de acción claros y medibles para transferir el aprendizaje a la práctica de forma inmediata.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

Estrategia y modelo de negocio cultural 4.0:

- Innovación desde la misión: ¿Cómo puede la IA liberar potencial creativo en lugar de desplazarlo?
- Del producto al propósito: Uso del Business Model Canvas específico de artes escénicas para definir legado y visión.
- Segmentación que conecta: Introducción práctica a Culture Segments, ejemplificando con públicos reales de teatros y festivales.
- Modelos híbridos de financiación: Cómo diversificar recursos (entradas, subvenciones, servicios complementarios) sin perder identidad.

IA en la práctica y plan de acción:

- Método ROCIFR explicado: Ingeniería de prompts aplicada al entorno cultural. Casos reales: solicitar una ayuda pública o diseñar una campaña de fidelización.
- Dinámicas hands-on (aprender haciendo): Resolución de casos propios de los participantes usando IA, en grupos colaborativos.
- Planes SMART asistidos por IA: Definición y testeo de objetivos accionables a 90 días vista, sustentados por diagnósticos FODA rápidos.
- Cierre y seguimiento: Compartir planes de acción y recolectar feedback útil para la mejora continua.

HERRAMIENTAS SOBRE NUEVAS PRÁCTICAS Y RETOS CONTEMPORÁNEOS

ESTRATEGIA
CULTURAL Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: DE LA
MISIÓN A LA
ACCIÓN CON IA

07.

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO:

37

Martí Perramón

Consultor en marketing cultural e IA. 35 años acompañando la transformación digital de espacios escénicos. Formador en INAEM y redes profesionales del sector.

Javier Iturralde

Doctor en Comunicación e Industrias Culturales. Experto en IA aplicada a la gestión cultural. Profesor en IE University y Columbia University.

CURSO TÉCNICO DE ACOGIDA DE ESPECTÁCULO DE CIRCO EN SALA

38

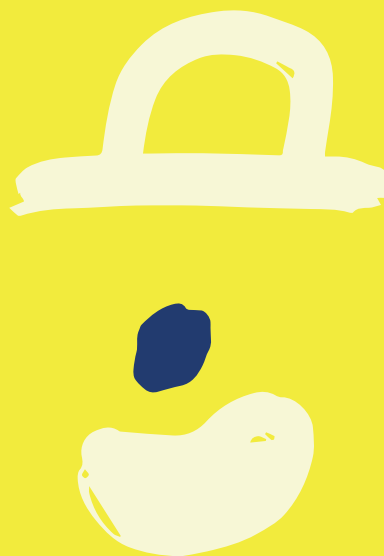
Lunes 1: 12 h. a 14 h. y 16 h. a 19 h.

Martes 2, Miércoles 3 y Jueves 4: 9 h. a 14 h. y 16 h. a 19 h.

Viernes 5: 9 h. a 14 h.

Teatro Municipal de Almagro

c/ San Agustín 20 | Almagro.

CURSO TÉCNICO DE ACOGIDA DE ESPECTÁCULO DE CIRCO EN SALA

INTRODUCCIÓN GENERAL AL CURSO:

El actual empuje del arte circense se traduce en un incremento de los teatros que desean programar espectáculos de circo. Sin embargo, los escenarios actuales —a diferencia de los “teatro-circo” del siglo XIX— no están diseñados ni preparados para dar respuesta a las exigencias técnicas propias del arte circense. Este inconveniente hace difícil una acogida técnica de calidad y es un elemento que retrasa las programaciones circenses en sala.

El circo es una disciplina aún inédita en muchos teatros y, en consecuencia, los responsables técnicos y el personal de escenario encuentran una cierta dificultad en establecer un diálogo adecuado con la compañía, tanto en los procesos previos de planificación como en la realización de los montajes y el servicio de función.

39

Encontrar las soluciones técnicas adecuadas, dentro de los actuales estándares de seguridad, requiere el conocimiento de las disciplinas circenses, de sus necesidades técnicas y de las posibilidades y limitaciones del escenario de acogida.

La acción formativa que presentamos se dirige al personal de los teatros de acogida que se ocupa de las tareas de planificación y realización de montajes escénicos y desea adquirir o mejorar las competencias para la gestión de las operaciones de la escenotecnia en relación con la acogida de representaciones de arte circense en teatros.

El curso, que se ha diseñado en el marco de las actividades del programa “Circo a Escena” que promueve La Red de Teatros, aborda los métodos de trabajo y las técnicas para la resolución e instalación de estructuras y aparatos de circo en un teatro; los principios de mecánica técnica y cálculos que son de aplicación; las técnicas de rigging asociadas, así como el trabajo conjunto entre la compañía, los técnicos del teatro y los facultativos, todo ello contextualizado en el ámbito de las distintas disciplinas circenses y sus equipos.

CURSO TÉCNICO DE ACOGIDA DE ESPECTÁCULO DE CIRCO EN SALA

OBJETIVOS DEL CURSO:

Proporcionar las competencias para la planificación técnica, preparación del escenario y montaje de aparatos e instalaciones circenses en sala.

Análisis de las necesidades técnicas en diálogo con la compañía a partir del conocimiento de las técnicas, aparatos, equipos y materiales de circo en el marco de sus límites competenciales, las posibilidades técnicas del local de acogida y los condicionantes de seguridad y producción.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

Repaso de principios elementales de mecánica técnica.

- Vectores, fuerzas y momentos. Magnitudes y unidades.
- Esfuerzos simples y esfuerzos compuestos. Esfuerzos dinámicos.
- Resistencia de materiales. Elasticidad. Deformación. Carga máxima de uso y carga de rotura.
- Sistemas en equilibrio. Equilibrio 2D y 3D de sólido rígido. Sistemas isostáticos e hiperestáticos.
- Análisis de estructuras.

Materiales para la elevación y suspensión: Tipos, características técnicas, resistencia y condiciones de uso. Uniones. Mantenimiento y verificación. Retirada del servicio. Cargas máximas de uso y coeficientes de seguridad. Criterios de selección. Seguridad.

Las técnicas de circo y los aparatos de circo e instalaciones.

- Las técnicas de circo y los aparatos de circo e instalaciones:
- Descripción de las principales técnicas de circo.
- Disposición de los principales aparatos e instalaciones de circo: Solidez y estabilidad de los equipos. Esfuerzos estáticos y dinámicos. Coeficientes de seguridad. Necesidades técnicas. Anclajes. Instalación.
- La seguridad en las estructuras y los aparatos de circo.
- Argot profesional y vocabulario técnico de las artes circenses.

La instalación de aparatos de circo en un teatro.

- La función de los anclajes en sala.
- Soluciones de anclajes en peine y maquinaria superior.
- Soluciones de anclajes en las paredes del escenario.
- Anclajes en estructuras existentes de la instalación de escenotecnia y el escenario.
- Soluciones de anclajes en tablas y foso.
- Reunión de anclajes.
- Límites competenciales y legales del técnico de escenotecnia en la determinación de los anclajes.
- Cálculos de esfuerzos. Las certificaciones del facultativo. Documentación de las intervenciones y certificación de los montajes.

La seguridad en las instalaciones y actuaciones de circo.

- Evaluación de los riesgos de cada montaje/representación
- Consignas de seguridad en las artes del circo.
- Coordinación de actividades empresariales.
- La responsabilidad del teatro y la responsabilidad de la compañía. Gestión y documentación.

Planificación. Las fichas técnicas de la compañía y el teatro.

- Especificaciones técnicas en las fichas técnicas de la compañía para el montaje de los aparatos e instalaciones circenses.
- Especificaciones técnicas en las fichas técnicas del teatro para el montaje de los aparatos e instalaciones circenses.
- Diálogo compañía-teatro.
- La organización de las operaciones. Trabajos preparatorios. Montajes. Procedimiento para la realización de las operaciones.
- Seguridad en las operaciones de juego escénico.
- Otras especificidades técnicas de las artes del circo (en sala).

Montajes prácticos en escenario: Realización de ejercicios de montajes prácticos en escena con materiales profesionales.

CURSO TÉCNICO DE ACOGIDA DE ESPECTÁCULO DE CIRCO EN SALA

PROFESIONALES QUE IMPARTIRÁN EL CURSO:

Leandro Mendoza

Director escénico, dramaturgo y especialista en diseño técnico aplicado al circo, con trayectoria entre España y Latinoamérica. Ha desarrollado proyectos centrados en la seguridad, la construcción escénica, el diseño de aparatos, la implantación técnica y el diálogo entre arquitectura, ingeniería y artes circenses. Su trabajo integra creación contemporánea, acompañamiento técnico-artístico y reflexión sobre los espacios y dispositivos para la práctica circense. Actualmente impulsa iniciativas estratégicas para la profesionalización del sector, combinando diseño, seguridad, formación e investigación en circo de las máquinas eléctricas, la alta tensión y las metodologías docentes. Desde hace 20 años es coordinador y profesor de la ESTAE (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle). Ha impartido cursos de formación continua en el ámbito de la tecnología aplicada al espectáculo en diferentes teatros del territorio nacional.

41

Oriol Piera Chavarría

Profesor de la Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo (ESTAE) del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona y la Fundación Politécnica de Cataluña (Universidad Politécnica). Titulado en la especialidad de maquinaria escénica por la ESTAE. Es responsable de producción técnica del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Sant Cugat. Ha trabajado como maquinista en espectáculos en gira y teatros de acogida.

Mavi Sánchez

Arquitecta y aparejadora por la Universidad Politécnica de Madrid, proyectista, perito judicial y especialista en rehabilitación de patrimonio. Ha desarrollado trabajos en el ámbito técnico, la administración pública, la gestión de patentes y la certificación de ingenios. Es coautora de Confluentia, diálogos entre circo y arquitectura, donde aporta una mirada técnica y arquitectónica sobre los espacios, estructuras y condiciones de seguridad del circo contemporáneo. Su trayectoria vincula arquitectura, análisis constructivo, innovación y pensamiento aplicado a las artes escénicas.

David Través

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales especialista en el sector del espectáculo y artes escénicas. Profesor colaborador en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral UAB, así como también en la Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo (ESTAE). Actualmente es Director General de RISK XXI – Prl & Services, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales especializado en el sector audiovisual y artes escénicas.

CURSO TÉCNICO DE REGIDURÍA EN DISTINTOS CONTEXTOS ESCÉNICOS

42

Lunes 1: 12 h. a 14 h. y 16 h. a 19 h.

Martes 2, Miércoles 3 y Jueves 4: 9 h. a 14 h. y 16 h. a 19 h.

Viernes 5: 9 h. a 14 h.

Monasterio de la Concepción Bernarda

c/ Bernardas, s/n | Almagro.

CURSO TÉCNICO DE REGIDURÍA EN DISTINTOS CONTEXTOS ESCÉNICOS

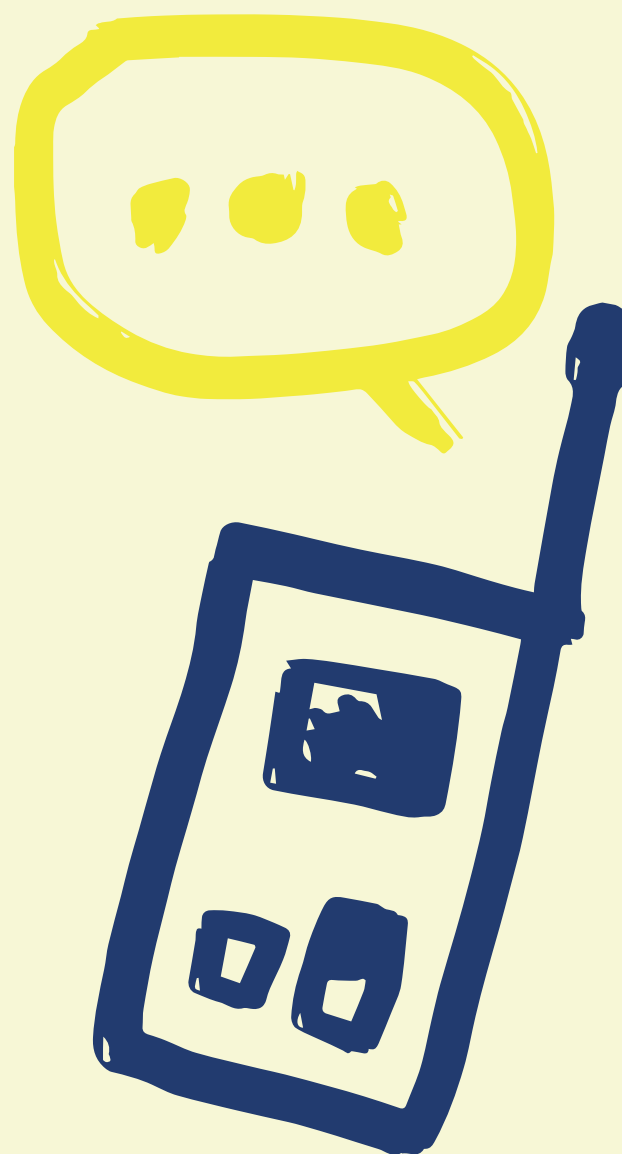
Este curso de Regiduría surge como continuación del taller impartido el año anterior, en el que se abordaron las competencias del regidor dentro de una gran producción teatral y un evento.

En esta edición se amplía el análisis del oficio, profundizando en su aplicación práctica en distintos contextos del espectáculo en vivo. A lo largo de cinco jornadas se trabajará sobre situaciones habituales del ejercicio profesional de la regiduría en espacios escénicos y eventos, especialmente aquellos vinculados a los teatros de La Red.

Cada sesión estará dedicada a un contexto específico de trabajo, permitiendo abordar la planificación, la coordinación técnica y artística y la organización de los procesos necesarios para el desarrollo de un espectáculo.

El curso se plantea como un espacio de análisis, planificación y simulación profesional dirigido a personas vinculadas al ámbito de las artes escénicas que deseen conocer o profundizar en el trabajo de regiduría.

43

CURSO TÉCNICO DE REGIDURÍA EN DISTINTOS CONTEXTOS ESCÉNICOS

OBJETIVOS DEL CURSO:

- Analizar los procesos de coordinación artística y técnica en situaciones diversas.
- Desarrollar herramientas prácticas de organización, previsión y resolución de incidencias.
- Profundizar en las competencias avanzadas de regiduría en distintos contextos escénicos.
- Elaborar calendarios reales de funciones y responsabilidades adaptados a cada formato.
- Analizar la planificación completa de producciones de diferente naturaleza.
- Trabajar la comunicación de regiduría con artistas, compañías, equipos técnicos y público.
- Aplicar protocolos específicos según el tipo de espectáculo.
- Reflexionar sobre la adaptación del perfil profesional de regiduría a distintos modelos de teatro.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CURSO:

La figura del regidor de paredes vs regidor en gira.

- Definición de ambas figuras dentro del funcionamiento del espectáculo en vivo.
- Análisis comparado de funciones, competencias y ámbitos de responsabilidad de ambas figuras.
- Trabajo práctico a partir de una situación planteada, el alumnado deberá identificar necesidades, establecer mecanismos de comunicación y organizar las tareas necesarias para el funcionamiento del teatro y la compañía.

La regiduría en conciertos: Análisis de distintos formatos musicales y de sus necesidades técnicas, escénicas y organizativas desde el punto de vista de la regiduría.

- Recitales y conciertos de cámara.
- Conciertos sinfónicos.
- Concierto de música popular.
- Elaboración de una escaleta técnica desde el punto de vista de la regiduría a partir de distintos formatos: concierto de cámara, recital de solista y piano, concierto sinfónico con solista, ópera en versión concierto o semiescenificada y concierto de música popular.

Entrega de premios: Planteamiento de la organización de una gala.

- Secuenciación técnica.
- Coordinación de tiempos y ensayos.
- Gestión de invitados y premiados.
- Resolución de imprevistos.
- Trabajo práctico sobre simulación de desarrollo completo de una gala de premios.

La regiduría en danza: Tipologías de espectáculos: Ballet clásico, Danza contemporánea, Danza española y flamenco.

- Aspectos específicos de la regiduría en este ámbito:
- Organización de los diferentes tipos de ensayos.
- Coordinación técnica y artística durante ensayos y representaciones.
- Gestión de necesidades específicas.
- Relación con compañías y organización de espacios.
- Elaboración de una escaleta de danza, a partir de la visualización de material audiovisual y del análisis de las necesidades escénicas del espectáculo.

Festival / Programación múltiple.

- Trabajo práctico final: simulación de la organización de un festival escénico con distintos formatos (danza, música y otros espectáculos).
- El alumnado deberá planificar la coordinación general de la jornada y elaborar una escaleta que integre las distintas actividades programadas.

CURSO TÉCNICO DE REGIDURÍA EN DISTINTOS CONTEXTOS ESCÉNICOS

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.

XIX Escuela de Verano 2026 de La Red

Organiza:

Colaboran:

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA

**MUSEO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS**

Excmo. Ayuntamiento
de Almagro

DIPUTACIÓN DE
CIUDAD REAL

CENTRO
DE TECNOLOGÍA
DEL ESPECTÁCULO

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH