

**PROGRAMA
ESCUELA DE VERANO
DE LA RED 2019**

**3 A 7 DE JUNIO
ALMAGRO
2019**

La Red

**ESCUELA DE VERANO
para técnicos y gestores
del espectáculo en vivo**

La Red
española

**de Teatros,
Auditorios,
Circuitos y
Festivales**
de titularidad pública

www.redescueladeverano.es

www.redescena.net

[#escueladeverano2019](https://twitter.com/redescena)

 redescena

 @LaRed_deTeatros

JUNTA DIRECTIVA

Carlos Morán Arostegui
Daniel Juste
Juan I. Herrero
María Sánchez
Miguel Pérez
Pep Tugues
Pilar Alcalde
Pilar Portela
Toni Valesa

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA RED

Carlos Morán
Daniel Juste
Grego Navarro
Juan I. Herrero
María Sánchez
Olga Mojón
Toni Álvarez
Toni Valesa

COORDINACIÓN Y CONTENIDOS DE LA ESCUELA DE VERANO

María Valls
Lorena Moreno
Irene Pardo
Elvira Gutiérrez

ASESORÍA DE CONTENIDOS

Lucía Miranda
Inés Enciso
Los alumnos de The Cross Border Project y Primera Toma

AYUDANTES DE PRODUCCIÓN EN ALMAGRO

Laura López
Paco Flor

COORDINACIÓN TÉCNICA

Paco Leal
Vicente Briñas
Jordi Planas
Miguel Ángel Larriba

RELATORÍA

Clara Mejías y Álvaro Valls. Relatoría Kiwi

EQUIPO AUDIOVISUALES

Eduardo Vielba. Cultura y Comunicación
Pablo García y Miguel Sánchez. Visual Creative

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

CALENDARIO 4

FORO DE ARTES ESCÉNICAS Y JÓVENES 5 - 7

CURSOS Y TALLERES 8 - 20

T **DISEÑO Y CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO EDUCATIVO EN UN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS** 8

T **MARKETING Y COMUNICACIÓN: HABLANDO CON LOS JÓVENES** 9 - 10

T **EL CIRCO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y DE ACERCAMIENTO A LOS JÓVENES** 11 - 13

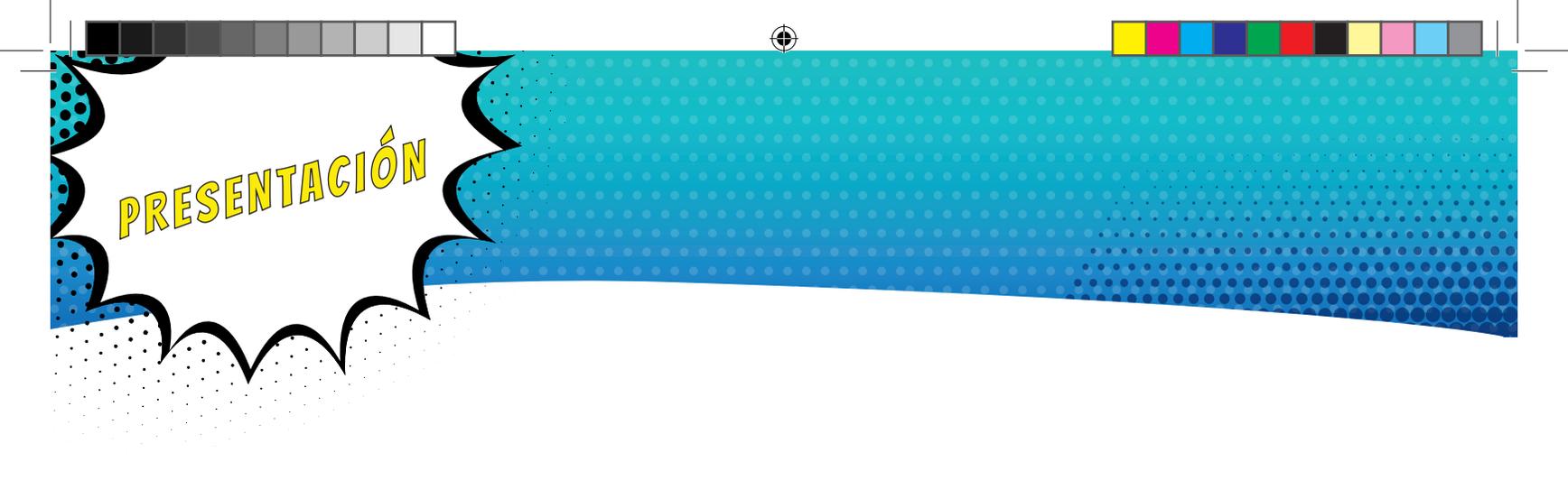
T **PRODUCCIÓN CREATIVA** 14 - 15

C **INTENSIVO DE Q LAB 4** 16 -17

C **LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS EN EL ESPECTÁCULO: INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA** 18 - 20

T TALLER

C CURSO

PRESENTACIÓN

Almagro volverá a convertirse, entre los días 3 y 7 de junio, en espacio de formación encuentro y pensamiento colectivo con la celebración de la decimocuarta edición de la *Escuela de Verano* que organiza La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Foro sobre artes escénicas y jóvenes, mañanas del 4 al 6 de junio

En los espacios escénicos públicos, desde hace años, existe la preocupación por la falta de público joven y adolescente en los teatros. Sabemos que esta cuestión es compartida en muchos otros países de nuestro entorno y aunque se han ido desarrollando a lo largo de los años distintas estrategias y herramientas para mejorar la participación, el acceso y la comunicación con los jóvenes, cabe preguntarnos desde un punto de vista crítico en qué momento estamos. ¿Dónde están situados los jóvenes respecto a las artes escénicas hoy en día?, ¿están dando los espacios escénicos públicos cabida a la creación y al público joven?, ¿Qué visión tienen los gestores culturales jóvenes? ¿Podemos hablar de ruptura generacional respecto a los modos de hacer cultura? ¿Y al público joven, qué le interesa? ¿Cuáles son las ventajas o los impedimentos del momento actual?

La Comisión de Formación y Conocimiento de La Red junto a Lucía Miranda e Inés Enciso como asesoras invitadas de esta edición, proponen un foro para tratar todos estos temas. Un foro atravesado por la presencia de creadores y gestores jóvenes que impulsan y participan en todo tipo de proyectos escénicos. Un encuentro que nos va a sorprender y en el que nos proponemos resetear la mirada y la acción.

Talleres, tardes del 4 al 6 de junio

Los inscritos en el Foro de las mañanas podrán elegir participar en algunos de los tres talleres relacionados con los temas del foro. Cómo crear un departamento de educación en tu organización con Alex Sarian, director del departamento de educación del Lincoln Center, taller de Comunicación y marketing con público joven con LaJoven y un taller sobre el circo como herramienta educativa de acercamiento a los jóvenes con Inés Delgado de Zirkozaurre.

Taller de producción creativa del 4 al 6 de junio (mañana y tarde)

Toni Tarrida director de producción del Mercat de Les Flors vuelve con su taller de producción creativa.

Cursos técnicos intensivos

Como siempre os ofrecemos también cursos intensivos de una semana de duración (del 3 al 7 de junio) de Q Lab 4 y de Introducción a la Dirección Técnica.

Esperamos que disfrutéis y os inspiréis con esta nueva edición.

Comisión de Formación y Conocimiento de La Red.

ESPACIOS/DÍAS

LUNES 3

MARTES 4

MIÉRCOLES 5

JUEVES 6

VIERNES 7

**VALDEPARAÍSO
AULA MAGNA**

Mañana	Mañana	Mañana	Mañana	Mañana
	FORO 09:30 a 14:00 h. 11:30 pausa café	FORO 10:00 a 14:00 h. 11:30 pausa café	FORO 10:00 a 14:00 h. 11:30 pausa café	FORO 10:00 a 14:00 h. 11:30 pausa café
Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
	TALLER COMUNICACIÓN 16:00 a 20:00 h.			

**VALDEPARAÍSO
AULA 1**

Mañana	Mañana	Mañana	Mañana	Mañana
	PRODUCCIÓN 10:00 a 14:00 h. 12:00 pausa café			
Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
	PRODUCCIÓN 16:00 a 19:00 h.			

**HOTEL RETIRO
DEL MAESTRE**

Mañana	Mañana	Mañana	Mañana	Mañana
CURSO D. TÉCNICA 12:00 a 14:00 h.	CURSO D. TÉCNICA 09:00 a 14:00 h. 11:00 pausa café	CURSO D. TÉCNICA 09:00 a 14:00 h. 11:00 pausa café	CURSO D. TÉCNICA 09:00 a 14:00 h. 11:00 pausa café	CURSO D. TÉCNICA 09:00 a 14:00 h. 11:00 pausa café
Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
CURSO D. TÉCNICA 16:00 a 20:00 h.	CURSO D. TÉCNICA 16:00 a 19:00 h.	CURSO D. TÉCNICA 16:00 a 19:00 h.	CURSO D. TÉCNICA 16:00 a 19:00 h.	CURSO D. TÉCNICA 16:00 a 19:00 h.

**TEATRO
MUNICIPAL**

Mañana	Mañana	Mañana	Mañana	Mañana
CURSO ALAB4 12:00 a 14:00 h.	CURSO ALAB4 09:00 a 14:00 h. 11:00 pausa café			
Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
CURSO ALAB4 16:00 a 20:00 h.	CURSO ALAB4 16:00 a 19:00 h.	CURSO ALAB4 16:00 a 19:00 h.	CURSO ALAB4 16:00 a 19:00 h.	CURSO ALAB4 16:00 a 19:00 h.

EL PARADOR

Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
	TALLER D. EDUCATIVO 16:00 a 20:00 h.			

**PALACIO
FÚCARES**

Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde
	TALLER CIRCO 16:00 a 20:00 h.			

FORO ARTES ESCÉNICAS Y JÓVENES

MARTES 4 DE JUNIO

9:30 - 10:00 ORLA CLASE

10:00 - 11:30 INFORME. MÁS ALLÁ DE LO OBVIO: JÓVENES Y ARTES ESCÉNICAS EN PLENO SIGLO XXI

Las artes escénicas son dramáticas por definición: siempre se ven a sí mismas en crisis. Como artes vivas que son, siempre están expuestas a todas las tensiones y cambios que suceden en la sociedad. Por eso, en pleno siglo XXI los retos que afrontan nuestras sociedades complejas contemporáneas, son también los retos de las artes escénicas. Uno de ellos es responder a la fractura generacional generada en las últimas décadas. Una fractura que parece todavía mayor cuando la relacionamos con otro de los retos actuales: la disrupción tecnológica y el rápido desarrollo del paradigma digital. Pero mientras el primero es un reto meramente generacional, el segundo es un reto transversal. Solemos combinarlos de tal manera que el binomio juventud y tecnología digital se nos aparezca como un solo desafío social y cultural.

El objetivo de este informe es recopilar datos y evidencias que nos permitan matizar y enriquecer el análisis sobre cómo los jóvenes son y se comportan culturalmente, muy en particular en relación con las artes escénicas, en un escenario que ya es de pleno siglo XXI. De esta manera, quizá confirmemos y consolidemos ideas y conceptos con los que ya operamos, pero también puede ser una oportunidad para desmontar y matizar otros. Nos hallamos pues ante una propuesta y una oportunidad para elaborar un/otro relato sobre los jóvenes y las artes escénicas que proponemos que sea fundamentado en evidencias y que sea útil, por tanto, para todos los profesionales del sector.

Participa: David Márquez. Politólogo, gestor, analista y consultor cultural.

11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ

12:00 - 13:30 MESA JÓVENES IMPLICADOS

En esta mesa veremos ejemplos de proyectos escénicos dirigidos y participados por jóvenes pero sobretodo escucharemos su relato de cómo gestionan y comunican sus proyectos, cómo trabajan y cuál es su opinión sobre temas como el paternalismo que a veces se ejerce con los jóvenes, qué tipo de programación o contenidos les atraen y a quién dirigen sus proyectos.

Participan:

Ángel Aranda y María del Río. Presentadores del programa semanal #Somos JOBO de la Emisora Escuela M21 Radio y comisarios del Festival Puwerty de La Casa Encendida, Madrid.

Lucía Hernández y José Manuel Navarro. Festival Emergentes, Mairena de Alcor. Sevilla.

Julen Guerrero y Víctor Villazán. La Nave. Teatro Calderón, Valladolid.

Vicka Durán. Creadora. Atenció. Proyecto educativo en el Teatro Principal de Palma, Palma de Mallorca.

Ángel Aranda

María del Río

Lucía Hernández

José Manuel Navarro

Julen Guerrero

Víctor Villazán

Vicka Durán

FECHA Y HORA

4, 5 y 6 de junio / de 10 a 14 h.

LUGAR

Palacio Valdeparaíso - Aula Magna

5

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

10:00 - 11:00 ALEX SARIAN. Responsable en el Lincoln Center de la programación educativa y comunitaria. Experto en estrategia y gestión cultural.

11:00 - 11:30 STEVE BALL (intervención vía Skype). Director asociado de The Rep en Birmingham. Experto en desarrollo de departamentos de aprendizaje y participación (Learning and participation), lidera el trabajo con las escuelas, gente joven y las comunidades.

11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ

12:00 - 13:30 MESA CREACIÓN JOVEN

Preguntamos a jóvenes creadores cómo enfocan sus prácticas artísticas, si creen que la creación joven maneja unos códigos o lenguajes distintos o sobre qué temas les seduce trabajar. Saber si se plantean en el proceso creativo llegar a un público específico o acaban llegando de manera natural a un público más joven. ¿Qué lugar ocupan en la creación escénica actual? ¿Qué referentes manejan? ¿Qué papel creen que tienen o cuál deberían tener los espacios escénicos públicos respecto a la creación joven o emergente?

Participan:

Montse Rodríguez. Directora de escena. "A.K.A", "Ricard de 3r".

Marta Pazos. Directora de escena, actriz y escenógrafa. Directora artística y dramaturga de la compañía Voadora.

Nacho Aldeguer. Director de Escena y actor. Productor en Bella Batalla.

Pedro Sánchez. La Joven.

Lucía Miranda. Director de escena y dramaturga. The Cross Border Project.

Montse Rodríguez

Marta Pazos

Nacho Aldeguer

Pedro Sánchez

Lucía Miranda

JUEVES 6 DE JUNIO

10:00 – 11:30 MESA MOTIVANDO A LOS JÓVENES

Analizamos algunas iniciativas que favorecen la accesibilidad de los jóvenes a los espacios escénicos.

Participan:

Inés Enciso. Directora de Primera Toma.

Alicia Álvarez. EJES. Escuela Jóvenes Espectadores.

Milena Eresta. JOBO. Ayuntamiento de Madrid.

Sandra Fernández. MINUTO JOVEN. Centro Dramático Nacional.

Inés Enciso

Alicia Álvarez

Milena Eresta

Sandra Fernández

11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ

12:00 – 13:30 MESA VISIÓN DE LA ENSEÑANZA

El profesorado juega un papel fundamental en generar y enriquecer el acercamiento de los jóvenes hacia las artes escénicas. Más allá de las campañas escolares en esta mesa exploraremos la relación de colaboración de los profesores con los espacios escénicos, los logros y las dificultades. Las nuevas pedagogías y el papel del arte en la educación.

Participan:

Carmen Lázaro. Directora del IES ITACA de Tomares, Sevilla.

Montserrat Ismael. Equipo de programación y educación del Mercat de les Flors, Barcelona.

Sole Fernández de la Mora. Musicóloga, pianista y pedagoga, Valladolid.

Clara Mejías. Pedagogías invisibles, Madrid.

Carmen Lázaro

Montserrat Ismael

Sole Fernández de la Mora

Clara Mejías

13:30 – 14:00 SESIÓN DE CIERRE Y CONCLUSIONES

DISEÑO Y CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO EDUCATIVO EN UN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

Impartido por Alex Sarian, director del departamento de educación del Lincoln Center de Nueva York. Como consultor, ha trabajado en proyectos de gestión y financiamiento para el San Francisco Museum of Modern Art, Boston Ballet, y Israel Philharmonic Orchestra. Como docente, ha diseñado cursos de desarrollo de públicos, gestión empresarial, y educación artística en New York University, Pace University, y City College of New York.

Alex Sarian

Los Centros Culturales no sólo tienen una responsabilidad artística, sino también una responsabilidad cívica. Alrededor del mundo, el sector cultural está siendo desafiado con tener que medir su impacto, redefinir su relevancia, y aumentar el acceso a las artes. El desarrollo de actividades educativas y comunitarias tiene la posibilidad de **ampliar el impacto de las artes**, y sirven como herramientas para **fortalecer vínculos** con un público establecido, como así también **crear nuevos vínculos** con públicos poco convencionales.

En este taller analizaremos **ejemplos de departamentos educativos alrededor del mundo**, incluyendo uno de los departamentos más establecidos como el de Lincoln Center for the Performing Arts en Nueva York, y exploraremos el **proceso de desarrollar estructuras educativas** que sirven como amplificadores de las visiones artísticas de instituciones.

CONTENIDOS

El taller se dividirá en tres secciones:

1. La exploración filosófica
2. El diseño programático
3. El impacto en el modelo de negocio

OBJETIVO

El **objetivo** del taller consiste en que cada participante empiece a desarrollar un plan educativo propio y personalizado que refleje las ambiciones culturales de sus centros artísticos.

FECHA Y HORA

4, 5 y 6 de junio / de 16 a 20 h.

LUGAR

Parador - Aula Magna

8

MARKETING Y COMUNICACIÓN: HABLANDO CON LOS JÓVENES

Taller impartido por LaJoven (Pedro Sánchez: Desarrollo y gestión de públicos en LaJoven, Olga Reguilón: Directora de producción de LaJoven, Samuel García Arroyo: Comunicación y community manager de LaJoven), Anto Garzía: Community manager en Atresmedia y Jordi Font: Adolescents.cat

Jóvenes y teatro. Quizá uno de los binomios más nombrados en artes escénicas y uno de los que más quebraderos de cabeza nos han traído a todos. ¿Cómo llegar hasta ellos? ¿Y cuando ya vienen, qué? ¿Les interesa lo que ven sobre el escenario? ¿Qué piensan sobre el teatro? Para ser sinceros, no tenemos la respuesta ni la fórmula mágica. Pero sí conocemos los canales y lugares donde podemos hacer estas preguntas y tener sus respuestas. Y queremos que tú también los conozcas y los puedas utilizar.

El equipo de comunicación, desarrollo y gestión de públicos de **LaJoven** (anteriormente La Joven Compañía) imparte este taller donde trabajaremos la importancia de la comunicación y la participación del público joven a través de las redes sociales y compartiremos las claves fundamentales de este proceso en nuestros seis años de experiencia.

OBJETIVOS

- **Compartir conocimientos y estrategias de comunicación** para fomentar la participación de los jóvenes en las artes escénicas como público y agentes culturales.
- Presentar algunas de las **herramientas y redes sociales** adecuadas para trabajar con jóvenes y trabajar con ellas.
- Fomentar el desarrollo de **políticas de comunicación** que incluyan al público joven.

METODOLOGÍA

El taller tendrá un **carácter teórico-práctico**. Cada sesión estará centrada en un aspecto concreto de la comunicación con los jóvenes. Primero los ponentes compartirán su experiencia y después propondrán trabajos prácticos en grupo, creativos y divertidos. Cada día los grupos compartirán sus avances con los ponentes y resto de participantes para recibir comentarios y propuestas de mejora. Cada grupo trabajará un proyecto durante los tres días del taller.

FECHA Y HORA

4, 5 y 6 de junio / de 16 a 20 h.

LUGAR

Palacio Valdeparaíso - Aula Magna

9

CONTENIDOS

DÍA 1: UN CASO DE ÉXITO: LAJOVEN. CLAVES DE COMUNICACIÓN

Sesión dirigida por **Olga Reguilón** (Dirección de producción), **Samuel García Arroyo** (Comunicación y Community Manager de LaJoven) y **Pedro Sánchez** (Desarrollo y gestión de públicos).

Olga Reguilón

Samuel García Arroyo

Pedro Sánchez

- Creación del proyecto: involucración de los jóvenes
- Claves de la comunicación en redes sociales y creación de contenidos
- Claves de la fidelización de público: identificando mercados

DÍA 2: ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES

Sesión dirigida por **Anto Garzía** (Community manager de Atresmedia) y **Samuel García Arroyo**.

Anto Garzía

Samuel García Arroyo

DÍA 3: CONOCIENDO A LOS JÓVENES PARA LLEGAR HASTA ELLOS. RECOGIDA DE APRENDIZAJE Y CONCLUSIONES.

Sesión dirigida por **Jordi Font** (Adolescents.cat), **Samuel García Arroyo** y **Pedro Sánchez**

Jordi Font

Samuel García Arroyo

Pedro Sánchez

EL CIRCO COMO HERREMIENTA EDUCATIVA Y DE ACERCAMIENTO A LOS JÓVENES

Taller impartido por Inés Delgado del Centro de Artes Circenses Zirkozaurre. En los últimos 10 años ha colaborado con diversas empresas del sector tecnológico y cultural, dando soporte en tareas de gestión de proyectos, gestión de equipos de trabajo y producción como los proyectos europeos "Pirineos de Circo", "De Mar a Mar" o "Wonder", la asociación de profesionales de las artes de calle de Euskadi "ARTEKALE" o los festivales Kalealdia, Zirkualde o BAD, en Bilbao.

A. Contenido (teórico)

1. ¿Por qué has venido? 5 Qs
2. El circo: Valor diferencial
3. Circo y educación
 - 3.1 En el centro escolar, extraescolares (no vinculación al espectáculo)
 - 3.2 Circo en campañas escolares: materiales escolares, guía pedagógica
 - 3.3 Actividades complementarias: circo y familia, en el teatro (taller y espectáculo)
4. circo y tiempo libre (joven)
5. circo y espacio escénico:

B. Trabajo en grupo, propuesta

A. CONTENIDO

1. ¿POR QUÉ HAS VENIDO? 5 Qs

En esta primera sesión abordamos la fase de autodiagnóstico.

Como primera fase de cualquier proyecto, tenemos que analizar y conocer nuestra situación, realizar una fotografía que nos ayude a conseguir aquellos objetivos que nos propongamos. Por tanto, en esta primera fase contestaremos a las siguientes preguntas de manera individual:

¿Quién? Quién eres y qué función tienes, ¿tienes capacidad ejecutiva?

¿Qué? Qué quieres conseguir con este taller

¿Por qué? Por qué has venido a este taller

¿Para qué?Cuál es la finalidad

¿A quién? En este caso, ¿lo anterior va vinculado a los jóvenes o piensas en otro colectivo?

Una vez completada esta fase existirá un espacio de intercambio y puesta en común, intentando que la participación sea amplia y representativa.

FECHA Y HORA

4, 5 y 6 de junio / de 16 a 20 h.

LUGAR

Palacio de Fúcares - Aula 8 y archivo

2. EL CIRCO: VALOR DIFERENCIAL

¿Por qué elegirías el circo y no cualquier otra forma de expresión artística para trabajar con los jóvenes? ¿Qué valores le atribuimos al arte circense?

Realizaremos una práctica grupal en la que analizaremos cuáles son los valores del circo en relación a otras artes en vivo.

Estos son algunos ejemplos de dinámicas empleadas para trabajar sobre los valores del circo:

- 1) ¿Qué competencias pensamos que adquieren los jóvenes a través del circo? ¿Qué valores tiene el circo?
- 2) ¿A qué otros elementos/temas puede vincularse el circo (y cómo)?
- 3) ¿Qué impacto te gustaría conseguir con un proyecto de circo?

Una vez terminada la fase de contribución en intercambio resaltaremos aquellos aspectos que fundamentales que diferencian a la práctica circense.

3. CIRCO Y EDUCACIÓN:

El primer ámbito formal donde podemos encontrar a los jóvenes es en el educativo, analizaremos 3 casos clásicos.

3.1 En el **centro escolar**, extraescolares (no vinculación al espectáculo), se darán ejemplos de campañas y contenidos.

3.2 Circo en **campañas escolares**: El circo como herramienta de innovación educativa, veremos diferentes materiales incluyendo ejemplos de dossiers y guías pedagógicas.

3.3 **Actividades complementarias**: Circo y familia, en el teatro (taller y espectáculo).

4. CIRCO Y TIEMPO LIBRE (JOVEN)

El segundo ámbito de convivencia de los jóvenes es el tiempo libre y el uso que hacen de él. Después del periodo educativo, ¿dónde están los jóvenes? En las calles, en los locales, en internet (youtuber, tutoriales, etc.)...

- **En las calles**: Explicaremos algunos proyectos existentes que se han realizado.
- ¿Qué sucede en la calle? ¿Quién habla con los jóvenes? ¿Qué artes vemos en la calle? ¿Conocemos el territorio? Mediante dinámicas intentaremos identificar las posibilidades que nos ofrece el espacio público.
- **En los locales**: ¿Quién accede a estos espacios? Existen proyectos en otros ámbitos que son aplicables también, veremos cómo podemos adaptarlos a nuestra área e interés.
- **En internet**: Circo e internet. Hay una gran presencia de tutoriales de circo, juegos y apps con temática de circo. Miraremos algunos ejemplos inspiradores y discutiremos su aplicación.

5. CIRCO Y ESPACIO ESCÉNICO:

¿Cómo podemos conseguir que los jóvenes muestren interés y acudan a la sala de exhibición? Hablaremos sobre segmentación de público, CRM, ticketing. Pondremos algunos ejemplos de mediación de públicos en los que Zirkozaurre ha participado, veremos la relación entre participación y asistencia, comentaremos algunos ejemplos de participación en la programación y actividades complementarias: Ej.: Talleres, coloquios, charlas, masterclass, ensayos abiertos, programación colectiva, etc.

B. TRABAJO EN GRUPO, PROPUESTA

Proponemos realizar una práctica en grupos para poder aplicar lo comentado en las sesiones en la que aparezcan los siguientes ítems:

- **Un municipio**
- **Agente cómplice**
- **Propuesta contenidos**
- **Cronograma**
- **Recursos**
- **Indicadores**

PRODUCCIÓN CREATIVA

Taller impartido por Toni Tarrida: Jefe de producción del Mercat de les Flors. Anteriormente, ha sido coordinador general en el Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya y en el Teatro Nacional de Catalunya.

Toni Tarrida

La producción es un territorio conocido, desconocido, concreto y difuso a la vez, que depende del tipo de proyecto y las características de cada organización.

En este taller propondremos **sistematizar un lenguaje y proceso de trabajo** común a los diferentes agentes del sector.

También analizaremos los **vínculos y efectos** de las decisiones en el proceso artístico.

CONTENIDO

El trabajo del productor en el sector del espectáculo en vivo toma cada vez más fuerza como elemento impulsor y dinamizador de los proyectos. Su trabajo no solo aporta organización y ejecutiva, sino que cada vez más influye en el resultado final del proyecto. Este tipo de trabajo solía encasillarse tradicionalmente en el ámbito de la organización, una ayuda al proyecto, una herramienta. El mayor grado de experiencia y la madurez, que de forma natural adquiere nuestro sector, junto con la inquietud y curiosidad profesional ha hecho que los productores se doten poco a poco de más herramientas, abarcando ya los grandes ámbitos en los que se sustenta el sector; el arte, la organización, la técnica y la distribución. El propio concepto de producción se está convirtiendo en un conocimiento transversal, que necesitan tanto los artistas, como técnicos, programadores, directores, distribuidores y así el resto de profesionales del sector, o incluso aquellos que influyen en el devenir de las artes en vivo.

Es en esta última idea de transversalidad en la que se sustentaran estas sesiones, una idea muy amplia para un tiempo limitado. Sin embargo, consideramos necesario abrir la brecha y establecer las bases para un desarrollo futuro.

AFORO

25 alumnos

DURACIÓN

21 horas presenciales

LUGAR

Palacio valdeparaíso, Aula 1

MARTES 4

10 - 14 h.
16 - 19 h.

MIÉRCOLES 5

10 - 14 h.
16 - 19 h.

JUEVES 6

10 - 14 h.
16 - 19 h.

OBJETIVOS

En este sentido pretendemos conseguir varios objetivos.

- Un **lenguaje común** para un proceso de producción.
- Un **método de trabajo transversal** que cubra todas las fases.
- Visualizar la **relación de las infraestructuras** del sector con **cada fase del proceso** de producción y **exponer ideas** para su impulso.
- Un **panorama general** de la situación en este momento.

Hemos considerado que el formato taller es el que puede resultar más adecuado para un oficio cuya herramienta principal es la organización, dicho sea de otro modo: **la planificación, los recursos y las normas**.

Las sesiones tendrán un carácter técnico, en base a exposición de fundamentos y ejercicios prácticos. Nos centraremos en la planificación de todo el proceso, a partir de ella afloraran todas las relaciones, ejemplos, temporalidades de las fases, cargas de trabajo, métodos de organización, relaciones entre arte y operativa, así como reflexiones sobre el propio sector, tanto a nivel nacional como internacional.

DESTINATARIOS

Este taller va dirigido a profesionales del sector que tengan interés en profundizar en los conceptos esenciales de este tema: **programadores** que quieran conocer los detalles de un proceso de producción y su influencia en el resultado, **productores y distribuidores** que quieran ordenar los conceptos y contrastar sus métodos, **noveles** que deseen conocer los fundamentos del diseño de producción, etc.

CURSO INTENSIVO QLAB4

Impartido por **Mariano García**: Compositor musical. Técnico de sonido para el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional o el Teatro Marquina. Y **Juanjo Elena**: Técnico de sistemas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Mariano García

Juanjo Elena

RESUMEN

La herramienta más poderosa creada para la programación audiovisual escénica, QLab, ha dado a luz su última versión QLab 4.

En esta nueva versión además de las posibilidades existentes de programación de elementos sonoros, microfonía o la reproducción de imágenes mediante proyectores, y el uso de cámaras en tiempo real para convertir QLab en una realización en directo, QLab 4 incorpora la posibilidad de programar iluminación sin necesidad de una consola de luces ni un software dedicado externo.

Desde esta versión podremos **sincronizar todos los elementos sonoros, de imagen y de iluminación** de un show sin salir del entorno QLab.

La gestión de la iluminación se realiza a través del protocolo en red Art-Net, de ahí que la apuesta del software norteamericano por el uso de las redes informáticas como catalizador de contenidos se amplía de forma clara.

En el curso propuesto veremos un **proyecto escénico global gestionado desde QLab**, incluyendo multiproyección, multisalidas de sonido, Cámaras remotas y microfonía en tiempo real.

El curso se ofrece desde la visión de alumnos que desconocen la herramienta, de tal manera que está abierto tanto a noveles como a conocedores de las versiones anteriores de la herramienta.

AFORO

15 alumnos

DURACIÓN

35 horas presenciales

LUGAR

Teatro Municipal

LUNES 3

12- 14 h.
16 - 20 h.

MARTES 4

09- 14 h.
16 - 19 h.

MIÉRCOLES 5

09- 14 h.
16 - 19 h.

JUEVES 6

09- 14 h.
16 - 19 h.

VIERNES 7

09- 14 h.

OBJETIVO GENERAL

Aprender la metodología de programación y la creación de secuencias para espectáculos y/o instalaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Manejo de todos los tipos de cue, secuenciar en base a propuestas escénicas.
2. Lanzamiento en sincronía de eventos.
3. Uso de señales de audio en directo, como micrófonos o instrumentos musicales.
4. Programación y sincronía de eventos sonoros, audiovisuales y de iluminación.
5. Uso del programa hacia el mundo Ehternet, protocolo OSC, Artnet, Midi.

DESTINATARIOS

Destinado a todas las disciplinas técnicas del espectáculo en vivo.

CONTENIDOS

1. Sistema operativo OS
2. Interfaz
3. Audio y Micro Cues
4. Prácticas de audio y micro
5. Redes
6. Video Cues y cámara Cues (integración con Apps de video externas)
7. Surfaces
8. OSC y MIDI Sincronía con otros dispositivos
9. Artnet, programación de un show de iluminación desde QLab sin mesa de iluminación
10. Integración de QLab con equipos convencionales de iluminación
11. Manejo de focos móviles desde QLab
12. Práctica final

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS EN EL ESPECTÁCULO:

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Impartido por **Jordi Planas**, Director y profesor de la Esc. Sup. de Técnicas de las artes del Espectáculo del Inst. del Teatro de la Dip. de Barcelona y la Fund. Politécnica de Cataluña y **Laura Gutiérrez**.

Jordi Planas

Laura Gutiérrez

La complejidad actual de los espectáculos requiere de una adecuada gestión de los recursos técnicos y humanos. El puesto de trabajo de las personas encargadas de ello recibe múltiples y diversas denominaciones como “director técnico”, “responsable técnico”, “jefe técnico”, “coordinador” o “jefe de sala” entre otras.

La definición de la figura del director técnico encuentra una cierta dificultad debido a:

- La **variabilidad de las funciones asignadas** dependiendo de la estructura de la empresa, de su tamaño y su pertenencia al sector público o privado.
- La **diversidad de tareas** que abarcan desde la gestión técnica hasta la coordinación, la gestión de personal, la logística, la coordinación técnico-artística, la interlocución con los creadores, la gestión presupuestaria...
- Las **distintas responsabilidades** que adquiere dependiendo de la relación contractual con su empresa y las tareas encomendadas.

Sin embargo, podemos –de forma genérica– agrupar todas las tareas en dos grandes bloques y definir al director técnico como la persona que se ocupa de dos funciones:

- La **gestión de los recursos técnicos y humanos** necesarios para la puesta en pie de un espectáculo (organización de la representación).
- El **acondicionamiento del local** de representación (áreas de escena y público).

El responsable técnico lleva a cabo su actividad utilizando las herramientas de organización y gestión de proyectos en empresas del sector público o del privado que presentan gran diversidad de tamaños, equipamientos, objetivos y misión.

AFORO
15 alumnos

DURACIÓN
35 horas presenciales

LUGAR
Retiro del Maestre

LUNES 3

12- 14 h.
16 - 20 h.

MARTES 4

09- 14 h.
16 - 19 h.

MIÉRCOLES 5

09- 14 h.
16 - 19 h.

JUEVES 6

09- 14 h.
16 - 19 h.

VIERNES 7

09- 14 h.

OBJETIVO GENERAL

Este curso pretende proporcionar las herramientas básicas de gestión de proyectos técnicos aplicada al ámbito del espectáculo en vivo para avanzar así en la mejora de la gestión de los recursos puestos a disposición del responsable técnico.

También se proporciona al asistente las herramientas para el adecuado posicionamiento al frente a las tareas de la Dirección Técnica a partir del análisis de las competencias y la relación de la DT con los demás colectivos implicados en la producción y explotación del espectáculo, tanto en el ámbito artístico como técnico y de producción.

DESTINATARIOS

Responsables técnicos de teatros, compañías y empresas del sector del espectáculo en vivo. Jefes de servicio de área técnica en teatros o empresas de servicios del sector.

Regidores, gestores y responsables de establecimientos de talla mediana dedicados a la explotación de espectáculos. Técnicos del espectáculo en vivo.

Encargados de producción.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

- El concepto de Dirección Técnica en el espectáculo en vivo
- Análisis competencial del perfil del DT
- Equipos artísticos y técnicos en la producción
- Misión, visión y objetivos de la empresa
- Alineamiento estratégico del DT y su equipo

LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA TEATRAL

- Modelos organizativos. Elementos de diseño de organizaciones
- La adhocracia. Modelos flexibles de organización
- El modelo Burocrático de la Administración Pública versus la “Compañía” teatral
- La empresa positiva
- La gestión del cambio
- Los “tipos” de director técnico según el modelo de desempeño

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

- Los equipos humanos. Asignación y organización de los recursos humanos de producción. Marco legal
- Gestión por competencias
- Los recursos técnicos. Equipos e instalaciones
- Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y total

LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

- Nociones sobre gestión de proyectos aplicada al espectáculo
- Variables de ajuste
- Desglose de tareas
- Establecimiento de cronogramas
- Recursos. Equipos técnicos y humanos
- La gestión de recursos humanos
- Programas informáticos de gestión de proyectos

SEGURIDAD DEL PÚBLICO Y DEL TRABAJADOR

- Marco legal
- Obligaciones y responsabilidades del DT
- La seguridad del público. El local de pública concurrencia
- La prevención de riesgos laborales
- La coordinación de las actividades empresariales (RD 171/2004)

MARCO LEGAL GENERAL DEL SECTOR

- Reglamentos de espectáculos públicos
- Instalaciones industriales

CASOS PRÁCTICOS: LA DOCUMENTACIÓN DEL DT

- Ficha técnica de local
- Ficha técnica de espectáculo
- Planning
- Documentación legal

CASOS PRÁCTICOS: LA ORGANIZACIÓN DE LA ACOGIDA DE UNA COMPAÑÍA EN UN TEATRO

- El intercambio de la información
- La negociación. Puesta en común de los objetivos
- La hoja de ruta de la acogida
- Coordinación de actividades empresariales

CASOS PRÁCTICOS: LA DOCUMENTACIÓN DEL DT

- Posicionamiento del DT
- Planificación de la representación
- Planificación de la producción técnica

La Red

ESCUELA DE VERANO

para técnicos y gestores
del espectáculo en vivo

ORGANIZA:

COLABORAN:

Excmo. Ayuntamiento de Almagro

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre
#DibaOberta

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Fundació Politècnica de Catalunya