

DOSSIER DE PRENSA

LA RED

Encuentro con los medios
8 de marzo de 2011

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública

[www. redescena.net](http://www.redescena.net)

GESTIÓN PÚBLICA

Un nuevo modelo de gestión
para los espacios escénicos públicos

01

Los teatros públicos revisan sus modelos de gestión y demandan mayor autonomía para garantizar su sostenibilidad

Los teatros públicos reclaman nuevas figuras jurídicas, encarnadas en fórmulas no lucrativas dirigidas por consejos de administración independientes.

Los intereses más inmediatos de las administraciones públicas han lastrado la eficiencia y sostenibilidad de los espacios públicos.

¿Cómo garantizar la sostenibilidad de los teatros públicos del país y consolidar niveles de programación estables, bajo criterios de calidad, en un contexto definido por la crisis económica? Coincidiendo con el Encuentro Internacional celebrado el pasado mes de diciembre en Madrid, en el que se daban citas destacados expertos internacionales, los espacios asociados a La Red iniciaban un debate para analizar los sistemas de gestión y buscar nuevas fórmulas de sostenibilidad.

El seminario, en un contexto marcado por el debate sobre la viabilidad de la gestión pública, abría un marco de reflexión sobre la optimización de sus recursos y la concepción de la cultura y las artes escénicas como servicio público. El reto: profundizar en aquellas fórmulas legales que doten a los teatros públicos de mayor autonomía de gestión. Otros modelos europeos avalan la sostenibilidad de la gestión pública más allá de la mera percepción mercantilista de la cultura y de las voces que ponen en la priva-

tización la solución a los problemas de insolvencia o morosidad que acusan algunos espacios escénicos.

HACIA UN CÓDIGO DE GOBERNANZA

El desarrollo y la elaboración de este nuevo modelo es fruto de un diálogo profundo entre profesionales de distintas áreas de la gestión y se nutre además de las experiencias que aportan otros países del entorno europeo. El objetivo: redactar un código de gobernanza que articule las reformas que deben emprender los espacios públicos para adecuar sus estructuras y su funcionamiento a un nuevo planteamiento. Este documento se trasladará a representantes de los grupos políticos y a las distintas administraciones públicas, así como a otras instituciones, como la FEMP.

ANTECEDENTES

1.- La construcción de un sistema

En apenas treinta años de políticas culturales públicas en España se ha construido con

GESTIÓN PÚBLICA

Un nuevo modelo de gestión
para los espacios escénicos públicos

01

La burocratización y la gestión directa de la administración impiden que los teatros hagan uso de fondos propios y de otros ingresos procedentes de taquilla ”

gran rapidez todo un sistema de apoyo y desarrollo de las artes escénicas de un alto nivel. Aunque con un importante retraso respecto a otros países del entorno europeo, en España se han rehabilitado y construido nuevos espacios, se ha desarrollado la creación y la producción y se ha articulado el sector mediante el funcionamiento de asociaciones, circuitos y redes.

El hábito de consumo en el sector es notable, las artes escénicas mueven 18 millones de espectadores anuales en alrededor de 800 teatros con programación estable. La proyección económica de estos datos alcanza la cifra de 260 millones de euros en volumen de negocio. La red de equipamientos para la exhibición escénica está gestionada en un 90% por el sector público y la estructura de producción se halla en manos del sector privado. Sin embargo, este modelo constata ciertas deficiencias y son claros los síntomas de agotamiento que presenta.

2. – Deficiencias del modelo actual

Las estructuras de gestión de los espacios escénicos públicos no han evolucionado para acometer de manera eficiente y flexible los retos de una política cultural moderna.

Así, el auge de infraestructuras teatrales en España no se ha compensado con el desarrollo de planes culturales estratégicos. El ámbito de actividad de los teatros se ha ido limitando al de la exhibición, con una notable carencia de proyectos culturales ambiciosos que avalen y articulen esta labor. La gestión directa de la administración pública y la burocratización de las organizaciones municipales es demasiado a menudo un lastre para una gestión económica eficiente. La generación de fondos propios por parte del teatro o su utilización a través de los ingresos obtenidos por taquilla queda muy limitada con el modelo actual de dependencia.

3.- Los retos para el futuro

La propuesta de cambio de modelo del sistema público de exhibición escénica que se presenta parte del principio de que el desarrollo de la cultura y las artes deben ser un servicio de titularidad pública que garantice la calidad de los contenidos y el acceso universal a la cultura. Un bien de interés general como son, en general, las artes y en particular, las artes escénicas, debe estar garantizado en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos al igual que lo están la educación o la sanidad.

GESTIÓN PÚBLICA

Un nuevo modelo de gestión
para los espacios escénicos públicos

01

La Red está elaborando un código de gobernanza y buenas prácticas de gestión que trasladará ante las distintas administraciones públicas, grupos políticos y entidades como la FEMP ”

REFORMAS. HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN

En base a estos criterios, los espacios escénicos públicos agrupado en La Red están trabajando sobre la redacción de un código de buenas prácticas que articule el nuevo modelo de gestión. Este documento, que se trasladará a grupos políticos y a las distintas administraciones públicas, abre un periodo de reformas para adecuar las estructuras y modos de funcionar de los teatros a un nuevo planteamiento.

REFORMAS

- Los teatros deben definir “para quién trabajan” y, en base a los principios programáticos, elaborar sus **planes estratégicos de gestión que incluyan un “código de gobernanza” basados en la transparencia y las buenas prácticas.**
- Los teatros deben abrirse a **nuevos públicos** adecuando sus programaciones a la diversidad de estilos y disciplinas y a la variedad de espectadores y tendencias de consumo cultural. Los teatros tienen que asumir la perspectiva de “considerar toda la ciudad como escenario y toda la población como su público”.
- Fomentar leyes educativas y el acercamiento a los departamentos de enseñanza. Se debe considerar el teatro también como un centro educativo en sí mismo y actuar con proyectos y propuestas para que su papel educador pueda ser ejercido de una manera intensa.
- Los espacios escénicos deberán construir **acuerdos con creadores, distribuidores, productores y empresas culturales** de manera que estén presentes en las decisiones y contribuyan a su sostenibilidad.
- Los teatros deberán avanzar en la **gestión por entidades autónomas sin ánimo de lucro, limitando la intervención de las instituciones públicas y fomentando la participación de la sociedad civil.** Para ello, deben formalizarse contratos detallados sobre las obligaciones respecto los contenidos y resultados que se obtengan por la concesión de financiación pública.
- Los teatros públicos deben estimular la **comercialización y alquiler de los espacios** y la explotación económica de los recursos de restauración y venta de produc-

GESTIÓN PÚBLICA

Un nuevo modelo de gestión
para los espacios escénicos públicos

01

La redacción de planes culturales estratégicos, el acercamiento a las entidades educativas y la vinculación a otras estructuras de valor de los municipios son algunos de los retos que debe asumir el nuevo modelo. ”

tos. Para poder llevar a cabo una actividad comercial solvente se promoverá la creación de estructuras comerciales dependientes de la estructura principal sin ánimo de lucro.

- **Las taquillas deben pasar a ser gestionadas directamente por los teatros.** Esta fórmula permitirá trabajar sobre los datos de los clientes y desarrollar campañas de marketing adaptadas.

- **Fomentar la vinculación de los espacios escénicos a las empresas y otras estruc-**

turas de valor de los municipios (otros centros culturales, centros de enseñanza, universidades, etc.).

- **Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los medios sociales** para una comunicación constante del teatro con la ciudadanía. En este sentido, los criterios de marketing y comunicación deberían incluirse de manera transversal en cualquier toma de decisión estratégica del teatro

PROYECTOS de La Red

Líneas de trabajo 2011

PROYECTOS

Líneas de trabajo 2011

02

Cuatro actividades vinculadas a la formación, la investigación y la promoción de la danza, ejes de trabajo durante 2011

El circuito artístico **Danza a Escena** celebrará su segunda edición entre el 25 de abril y el 31 de diciembre de 2011. Entre los días 6 y 10 de junio, las localidades de Almagro y Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, serán escenario de la sexta edición de la **Escuela de Verano**.

Durante la próxima primavera, verá la luz un **estudio que analiza el funcionamiento de las redes y circuitos autonómicos del país**.

Cuatro son los grandes proyectos que marcarán el trabajo de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública durante el presente año. Uno de ellos, desarrollado en colaboración con Fundación Autor, verá la luz durante la próxima primavera. Se trata del 'Estudio de Redes y Circuitos', una investigación que analizará en profundidad la actividad de los catorce circuitos y redes autonómicas asociadas a la asociación nacional. Los datos de este estudio serán presentados durante la primavera y servirán para cuantificar la actividad de estas estructuras, conocer su funcionamiento interno y determinarán sus recursos humanos y financieros.

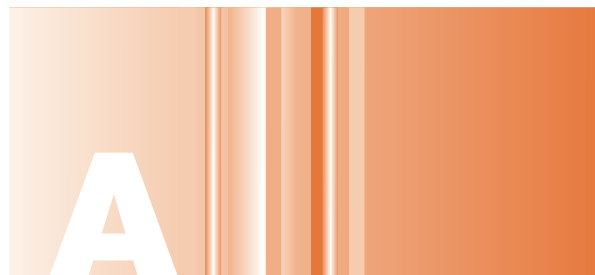
La sexta edición de la Escuela de Verano de La Red, un programa formativo de cursos que cada año reúne en Almagro y Bolaños de Calatrava a alrededor de 200 técnicos y gestores culturales de todo el país. La Escuela tendrá lugar a inicios de junio de 2011 y abordará temas de actualidad para el sector, como el papel de las nuevas tecnologías en las artes

escénicas o los sistemas audiovisuales aplicados a los espectáculos. La financiación de los espacios públicos y el máquetin cultural serán otros de los temas abordados.

Otro de los proyectos destacados de este ejercicio es 'Danza a Escena', un circuito artístico promovido por el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música) para potenciar la visibilidad de la danza en los espacios escénicos públicos de todo el país. Esta iniciativa cumple su segunda edición tiene como objetivo desarrollar un programa de representaciones en gira en el que participarán compañías de danza contemporánea, clásica o infantil. Dotado con 500.000 euros, el circuito extenderá su calendario de representaciones entre la última semana de abril y finales de diciembre de 2011. Finalmente, en otoño de 2011, La Red editará un nuevo número de 'Abierto al Público', una publicación que repasa ejemplos de buenas prácticas y las estrategias desarrolladas por los espacios para acercar espectadores a sus salas.

ESCUELA DE VERANO

Junio de 2011
Almagro y Bolaños de Calatrava

La sexta edición de la Escuela pondrá su atención en el marketing cultural, el *ticketing* y los proyectos de financiación colectiva

El programa formativo incluye siete cursos para técnicos y dos talleres destinados a gestores teatrales. Durante el pasado año, más de 200 profesionales de todo el país se inscribieron en una actividad

Un total de nueve cursos y talleres componen el programa formativo de la sexta edición de la Escuela de Verano, un espacio formativo impulsado por La Red Española para cubrir las demandas de los profesionales de los teatros públicos españoles. Entre los días 6 y 10 de junio, la Escuela de Verano ofrecerá siete cursos intensivos básicos para profesiones técnicas y dos seminarios específicos dirigidos a gestores de espacios escénicos. El Palacio de Valdeparaíso, el Parador, el Hotel Retiro del Maestre, el Teatro Municipal y la Capilla de las Bernardas, en Almagro, además de la Sala de exposiciones del Auditorio de Bolaños de Calatrava son los escenarios elegidos para impartir los talleres, que un año más volverán a contar con un equipo docente compuesto por destacados especialistas nacionales e internacionales.

La Escuela de Verano nació en 2006 como un programa de cuatro cursos en los que se daban cita 85 participantes. La última edición ofertaba un total de diez talleres y reu-

nía durante cinco días a cerca de 250 profesionales. Una actividad con gran proyección para hacer frente los cambios constantes que exige la profesión.

Los cursos técnicos serán impartidos por el profesorado de la Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo (ESTAE) y el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE), ambas instituciones colaboradoras oficiales junto a La Red en el diseño y elaboración de contenidos de los cursos técnicos desde sus inicios.

Se abordarán temas como la prevención de riesgos laborales, la electrotecnia y los trabajos en altura, la labor del personal de sala, la regiduría, el software de apoyo para la sonorización de espectáculos teatrales o la planificación en 3D para proyectos de iluminación escénica. Por su parte, los seminarios destinados a los gestores centrarán su atención en algunos de los aspectos de actualidad en el sector. Es el caso del marketing cultural, ticketing y desarrollo de au-

ESCUELA DE VERANO

Junio de 2011
Almagro y Bolaños de Calatrava

Los cursos serán impartidos por profesionales de la **ESTAE (Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo) y el Centro de Tecnología del Espectáculo** ”

diencias, que será impartido por profesionales de Asimétrica, o la financiación colectiva, también denominada 'crowdfunding'. El periodo de inscripción permanecerá abierto entre el 4 y el 25 de abril y las solicitudes serán tramitadas a través de la página web www.redescena.net

Cinco años de trayectoria

La Escuela de Verano pretende reforzar la formación y conocimientos de los profesionales que trabajan en los teatros y se ha constituido como una cita ineludible para los técnicos y gestores de espectáculos escénicos en nuestro país. Durante cinco días, en jornada intensiva de mañana y tarde, docentes experimentados ofrecen la posibilidad de potenciar y unificar las diferentes estrategias en el ámbito de la gestión cultural. Durante estos años, destacados especialistas del mundo de las artes escénicas, como las mexicanas Lu-

cina Jiménez y Ana Rosa Mantecón, expertas en promoción cultural, el canadiense Guy Simard, el actor británico Will Keen o el especialista francés en estrategias de marketing Franky Devos, han participado como docentes en algunos de los seminarios impartidos en el marco de la Escuela.

La actividad, organizada en colaboración con el Centro de Tecnología del Espectáculo del INAEM y la Escuela Superior de Técnicas de las Artes Escénicas del Espectáculo del Institut del Teatre de Barcelona y el Festival de Teatro Clásico de Almagro, registra cada año, una progresiva y elevada demanda en la totalidad de cursos y talleres. El proyecto cuenta además con la colaboración de los Ayuntamientos de Almagro y Bolaños de Calatrava, la Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, además del Festival de Almagro.

ESTUDIO DE REDES Y CIRCUITOS

Desarrollado en colaboración con la Fundación Autor

Un estudio analizará en profundidad el funcionamiento de los circuitos escénicos y las redes autonómicas del país

La investigación, que verá la luz durante la próxima primavera, pretende **medir la actividad, los recursos humanos y financieros de estas estructuras de exhibición**. El trabajo está siendo elaborado por la **Fundación Autor**.

Durante la próxima primavera, verá la luz el 'Estudio sobre redes y circuitos', una investigación encargada por La Red a la Fundación Autor que analizará en profundidad la actividad de los catorce circuitos y redes autonómicas asociadas a la entidad nacional.

Para ello, se está llevando a cabo un análisis descriptivo de la información aportada por las redes y circuitos durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De forma complementaria, el estudio se nutre de encuestas y formularios que tienen en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos así como una entrevista en profundidad que indentica distintas problemáticas que enfrentan durante los últimos años.

Los datos de este estudio servirán para cuantificar su actividad, conocer su funcionamiento interno y analizar sus recursos humanos y

financieros. El número y distribución, por géneros, de las funciones programadas por estas estructuras, los presupuestos destinados al teatros, el circo, la daza, la ópera o el ballet, las cifras de espectadores son algunos de los aspectos que centrarán la atención de este trabajo.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Medición de la actividad de los circuitos (y redes): cuantificación
2. Conocimiento de la actividad: caracterización de la oferta desde una dimensión cualitativa (formato/repertorio/innovación)
3. Análisis del funcionamiento: dinámicas y estrategias
4. Cuantificación y análisis de los recursos (humanos y financieros): aspectos cuantitativos y cualitativos
5. Análisis de la eficacia de los circuitos (y redes)/ Identificación de potenciales circuitos de facto

CIRCUITO ARTÍSTICO DANZA A ESCENA

Del 25 de abril al 31 de diciembre de 2011

La segunda edición del circuito artístico Danza a Escena extenderá sus representaciones entre abril y diciembre de 2011

Promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) para potenciar la visibilidad de la danza en las programaciones de los teatros públicos, contará con un presupuesto que asciende a 500.000 euros.

‘Danza a Escena’ tendrá continuidad durante 2011 gracias a una nueva aportación del INAEM, que asciende a 500.000 euros. Durante el pasado mes de diciembre, La Red abrió el plazo para la recepción de las propuestas artísticas a cargo de las compañías interesadas en girar dentro del circuito. Posteriormente, la Comisión de Danza de La Red elaboraba un catálogo de espectáculos a partir de las propuestas presentadas por las compañías y distribuidores. En este primer programa se han incluido trabajos contemporáneos, neoclásicos, infantiles, en clave de flamenco o ritmos tradicionales.

La selección de las obras que finalmente girarán en el Circuito será realizada por los espacios escénicos inscritos en el proyecto. Los teatros, auditorios y circuitos socios de La Red deberán presentar un proyecto de visualización de la danza que debe incluir varios espectáculos de este Catálogo. Los proyectos presentados por los espacios serán evaluados según los criterios y baremos que se establecen en la normativa del Circuito, por la Comisión Técnica Independiente, que definirá

los teatros y auditorios que finalmente formarán el Circuito durante esta temporada. Para formar parte del circuito cada espectáculo deberá tener un mínimo de tres actuaciones en comunidades autónomas diferentes. Las funciones que formarán parte de ‘Danza a Escena’ tendrán lugar entre finales de abril y diciembre de 2011. Como en la presente edición, la Red cofinanciará con los espacios escénicos participantes los cachés de los espectáculos seleccionados, aportando un 50% del mismo.

Incrementar la presencia y visibilidad de la danza en las programaciones de los teatros públicos del país fue el objetivo que motivó la creación de un proyecto que pretende impulsar las líneas de trabajo del Plan General de la Danza 2010-2014. En su primera edición, ‘Danza a Escena’ contó con la complicitad de 12.756 espectadores y ofreció un total de 75 funciones distribuidas en 34 teatros de 9 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco).

Tercer número ABIERTO AL PÚBLICO

Otoño de 2011

La Red editará un nuevo número de la publicación 'Abierto al público', un trabajo que pone en valor ejemplos de buenas prácticas

Las experiencias desarrolladas por las redes autonómicas y los circuitos centrarán el tercer número de esta publicación, que verá la luz en otoño de 2011.

En verano de 2009, La Red presentaba el primer número de Abierto al Público, una herramienta para poner en valor las estrategias empleadas por 23 teatros para atraer espectadores a sus salas. Una iniciativa que el pasado año volvía a desarrollarse y que tendrá continuidad durante 2011. En otoño, las redes autonómicas y los circuitos serán protagonistas de esta nueva publicación, que pone el acento en la gestión de audiencias.

La última edición de Escenium, que vertebró su debate en torno a la demanda y a la gestión de públicos ha reforzado nuevas líneas de trabajo en los teatros públicos del país. Para algunos, se trata de impulsar estrategias centradas en la demanda. Para otros, la cuestión fundamental es el diseño de una programación de calidad, en la que tengan cabida la educación y la creatividad. En este

marco de trabajo, se enmarca una publicación que pretende promover el intercambio de información entre los teatros públicos y servir de referencia en la gestión de los públicos.

¿Qué es un Pasaporte Cultural? ¿Cómo implicar a los ciudadanos en el proyecto de la reapertura de un teatro? ¿Puede analizarse la satisfacción de los espectadores? ¿Qué instrumentos permiten a programadores y gestores comunicarse mejor con sus potenciales clientes? ¿Qué valor aportan los CRM al trabajo de los espacios escénicos? ¿Cómo han contribuido los circuitos a vertebrar el acceso a la cultura en pequeños municipios? Estas y otras cuestiones conforman el interés de un proyecto que promueve dinámicas activas para transformar los criterios y conceptos con los que gestores teatrales y programadores se acercan a sus públicos