

AULA DE LAS ARTES DE LA UC3M

Madrid

AULA DE LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III. Madrid
Directora: Sonsoles Herreros / **Programadora:** Mar Ávila
www.auladelasartes.es

Titularidad

División dependiente de la Universidad Carlos III de Madrid.

Salas propias

Auditorio de la Universidad Carlos III (Aforo: 1.050).

Actividades que se desarrollan

Teatro, danza y música (y labores académicas en el ámbito universitario).

El Aula de las Artes es una entidad escénica y académica. El Auditorio Padre Soler y su programación se integran en un proyecto pedagógico y de investigación y formación de públicos.

Contexto

La singular concepción del Aula de las Artes radica en que se trata de un departamento académico universitario dedicado a la investigación y formación de públicos. Su labor pedagógica va acompañada de una programación escénica, y ambas son complementarias para la obtención de créditos por parte de los alumnos.

Estrategias destacadas

- Formación de públicos a través de una iniciativa pedagógica que pretende crear “espectadores con criterio propio”. Además, la participación en las actividades va acompañada de la obtención de una certificación académica.
- Creación de un Pasaporte Cultural que incluye programación propia y de otras entidades culturales colaboradoras y que sirve igualmente para obtener créditos académicos.
- Empleo de una metodología de seguimiento del comportamiento de los públicos rigurosa y a través de soportes propios, que permite obtener a la entidad gestora información precisa y detallada del seguimiento de sus actividades.

- Formación de públicos desde el ámbito universitario: así de simple... y así de complicado. La experiencia del Aula de las Artes –“un ámbito académico en el que se forma a los estudiantes en artes escénicas, al tiempo que se ofrecen estas actividades en abierto a toda la población”, como explica Sonsoles Herreros– tiene el valor genuino de que aborda la gestión de públicos como un objetivo más de la Universidad dentro de su concepción integral de la educación. De ahí que, en líneas generales, pueda decirse que, desde este departamento universitario, lo que se hace es, simple y llanamente, formar públicos.

El Aula de las Artes nació hace dos años en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus objetivos, según Sonsoles Herrero, consisten, por un lado, en “formar a los estudiantes en artes escénicas y, por otro, ofrecer una programación que completase esta formación”. Para ello, ha puesto en marcha varios programas que transcurren en paralelo: la Escuela del Espectador, las Aulas de Teatro, Danza y Música, y el Pasaporte Cultural.

La Escuela del Espectador

La idea es introducir al alumnado –en primer lugar– y a cualquier otra persona ajena al ámbito académico (los cursos son abiertos) en las artes escénicas en general. Para ello, se imparten cursos que incorporan este objetivo, pero no sólo, ya que también se trata de dotar al alumnado de herramientas que le ayuden a encontrar salidas en el mercado profesional. “Tenemos cursos muy orientados a la tecnología del espectáculo; por ejemplo, ahora vamos a empezar con robótica aplicada a las artes escénicas. Y más adelante nos gustaría poner en marcha estudios especializados en Dirección Técnica o en Producción Escénica”, explica Mar Ávila.

Básicamente, los cursos y actividades están encaminados a desarrollar el criterio del público, esto es, lograr que, al término del mismo, el espectador sea capaz de juzgar un espectáculo con conocimientos sobre dramaturgia, escenografía, dirección artística... El paso por estas actividades formativas otorga al alumno créditos, que se completan no sólo asistiendo a los cursos, sino

también a una serie de espectáculos que propone el programa académico y que vienen a completar esta formación.

La asistencia a los espectáculos que incluye el programa formativo implica la elaboración de un trabajo crítico sobre la obra que se ha visto, y esto tiene una derivación muy interesante para la investigación de públicos: “Tratamos de ofrecer claves para que el alumno asista de forma crítica, con criterio, a los espectáculos, y los trabajos que más tarde entregan ofrecen una información abundante sobre su comportamiento ante el hecho escénico”.

El proyecto se está desarrollando como una de las propuestas más interesantes en formación e investigación de públicos, y se intuye que va a servir –está sirviendo ya– como una plataforma muy valiosa para conocer y analizar el comportamiento de los mismos.

El Pasaporte Cultural

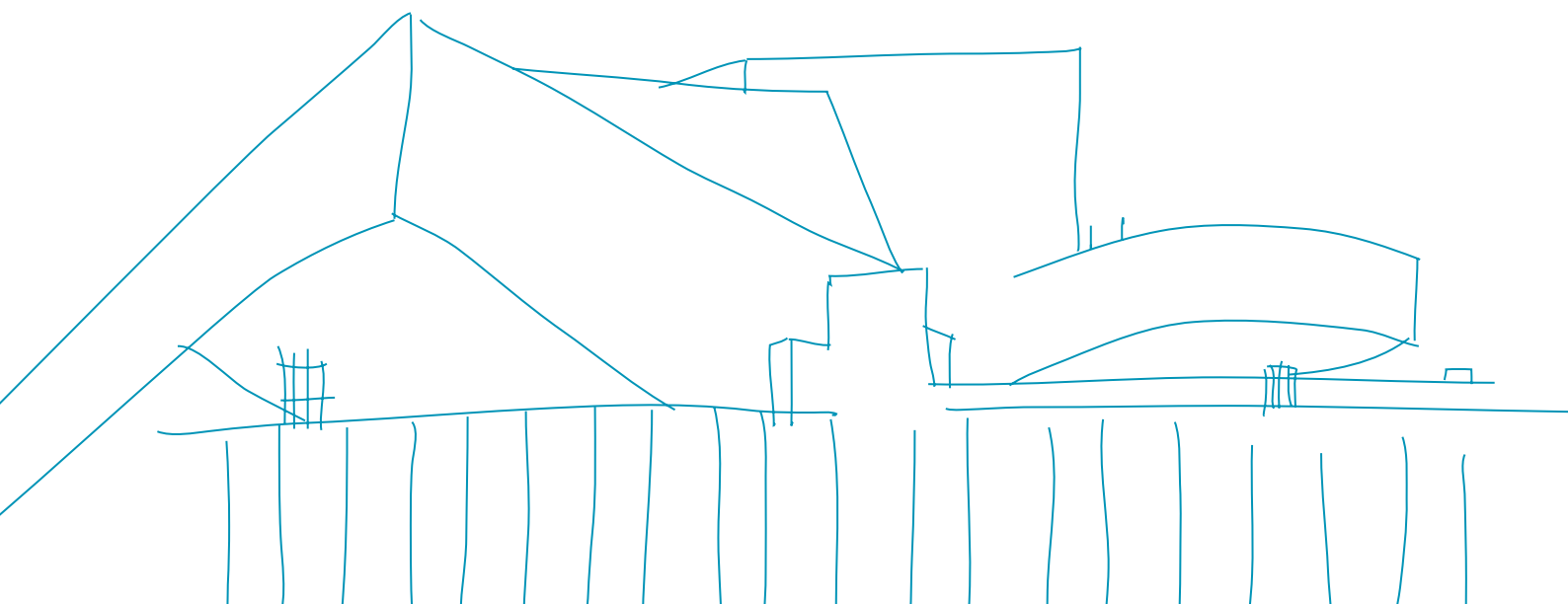
La idea del Pasaporte Cultural no es nueva –la utilizan otras entidades–, pero en el caso del Aula de las Artes se ha aplicado una metodología de empleo que rentabiliza al máximo esta herramienta. Gracias a la firma de convenios con varias instituciones culturales –el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes, el Teatro Real...–, este documento sirve para *rastrear* el

comportamiento del público. Además, al estar asociado a la obtención de créditos, el tratamiento de estos datos, su archivo y análisis, está sistematizado y es riguroso. Cuando el alumno acude con su pasaporte a un espectáculo, obtiene un sello y, de este modo –en palabras de Mar Ávila–, “se va recopilando su *recorrido cultural*”.

Los cursos buscan formar espectadores con criterio.

La base de datos de los poseedores del pasaporte permite realizar un estudio pormenorizado de este recorrido cultural. El Aula de las Artes se comunica con el alumno/usuario a través de un boletín electrónico, en el que se dan a conocer las actividades adscritas a esta iniciativa. En un futuro, además, se pretende informatizar el pasaporte con un código de barras, de forma que se simplifique el tratamiento de la información.

Auditorio
Padre Soler

Este seguimiento adquiere una dimensión internacional por el hecho de que, entre las actividades, figuren aquellas que desarrolla el Instituto Cervantes en todo el mundo. “Está pensando para los alumnos Erasmus. Pueden, o bien continuar con el pasaporte de su país de origen o bien con el de España, y seguir empleándolo en los Institutos Cervantes”, precisa Ávila. El pasaporte no premia económicamente al espectador (a excepción de los descuentos en las entradas al Auditorio Padre Soler), aunque sí permite algunos *privilegios*, como asistir a ensayos generales de manera gratuita en el Teatro Real o en otros espacios. El seguimiento exhaustivo de la trayectoria del espectador contempla a medio plazo la creación de una plataforma de venta de entradas propia en Internet, lo que permitirá “tener el control de los datos de los compradores”.

La convicción de manejar información y herramientas que permitan conocer al público con mayor detalle pasa por una política de encuestas que se incluyen en cada espectáculo y que gira, sobre todo, en torno a la valoración del equipamiento teatral.

La programación asociada a talleres y cursos

“Éste es un espacio universitario ubicado en un municipio del sur de Madrid, y por eso nos tenemos que diferenciar de algún modo: nuestra línea de programación no puede estar supeitada a tratar de competir con otros cuatro espacios teatrales que existen en el municipio (Leganés). Además, nuestro público objetivo es gente joven: estamos en una Universidad. Así que damos prioridad a las propuestas jóvenes. Es un auditorio excelente para música y danza, lo que también influye en el diseño de la programación”, resume Mar Ávila.

Ésos son los planteamientos básicos a la hora de diseñar la programación. Pero, además, la programación está interrelacionada con el diseño del programa formativo, y por esa razón, pueda resultar en apariencia ecléctica: “Si en la Escuela del Espectador se programa un curso en torno al teatro iberoamericano, en el Auditorio habrá un espectáculo de teatro iberoamericano. Y al revés: en ocasiones, del espectáculo surgen propuestas académicas”, explica Ávila. La programación se completa en otros espacios escénicos con los que el Aula de las Artes tiene un convenio.

Así, para cada actividad que otorga *sello pasaporte*, se confía en cada una de las entidades colaboradoras, que cada curso proponen una serie de actividades. Después, el Vicerrectorado de Cultura, Comunicación y Deportes realiza la selección final que justifique convertir la asistencia a una función en la obtención de créditos académicos.

Públicos segmentados y grupos de interés

El compromiso académico del Aula de las Artes incluye la captación de público joven e infantil. Como en otros muchos teatros, se realizan campañas escolares: más de 4.000 niños pasan cada temporada por el Auditorio. La atención es especial en el segmento juvenil; no en vano, es, además, público objetivo, ya no sólo del Aula de las Artes, sino de la Universidad. “Los alumnos de Secundaria, ese público adolescente –el gran olvidado por lo difícil que es acceder a él– es prioritario para nosotros, dado que, además, son potenciales alumnos universitarios”, señala Ávila.

Así, entre otras iniciativas, el Auditorio Padre Soler organiza un certamen de teatro para alumnos de Secundaria, con un jurado profesional que evalúa la puesta en escena de los

grupos que participan. “Aquí lo que resaltamos es el trato especial que se les dispensa, la oportunidad de conocer la Universidad por dentro y encontrar un sitio en el que son recibidos con respeto y esmero”, aclara Mar Ávila.

Finalmente, el Aula de Teatro tiene un grupo propio, formado por personas voluntarias que reciben cursos gratis por parte de profesionales. Los integrantes del grupo acaban por convertirse en una suerte de *público VIP*, junto con todos los alumnos que han asistido también a los talleres. Reciben descuentos especiales en la programación, de modo que, con ello, lo que se está haciendo es crear un grupo de interés, un grupo de embajadores de las actividades del Auditorio en su entorno social, para crear así una red de difusión interpersonal.

Toda esta actividad del Aula de las Artes mereció en mayo de 2010 el premio Cultura Viva en Gestión Cultural, que otorga la asociación del mismo nombre a nivel nacional ■

*El alumno obtiene
créditos académicos
por asistir al teatro.*