

ESCUELA DE VERANO DE LA RED 2022

ALMUERZO
DEL 1 DE MAYO
AL 31 DE JUNIO

La Red
ESCUELA DE VERANO

para
Proyectos de
Español
en

de Teatros,
Auditorios,
Circuitos y
Festivales
de titularidad pública

WWW.REDESCUELADEVERANO.ES

www.redescena.net

#RedEscuela
#RedEscuela2022
#escueladelared2022
#EscueladeVerano2022

 /redescena

 @LaRed_deTeatros

 La Red Española de Teatros

 @redescena

Junta Directiva de la Red

Juan I. Herrero
Marta Monfort
Ana López
María José Mora
Juan Pablo Soler
Toni Álvarez
Xaquín López
Xosé Paulo Rodríguez

Comisión de Formación y Conocimiento de La Red

María Sánchez
Toni Valesa
Juan I. Herrero
Grego Navarro
Carlos Morán
Isabel Pérez
Olga Mojón

Equipo Coordinación Escuela de Verano

María Valls
Irene Pardo
Elvira Gutiérrez
Amparo Belmonte
Laura López
Andrea Benito
Esther Jerez
Irati Morán

Coordinación técnica

Vicente Briñas
Paco Leal

Relatoría

Matías Daporta

Equipo de Comunicación

Eduardo Vielba. Cultura y Comunicación
Jose Antonio de Luis e Isabel Garrido
Atodaplana Comunicación

Equipo de Audiovisuales

Pablo García y Miguel González
Visual Creative

01. CALENDARIO

02. PRESENTACIÓN

03. CHARLA INAUGURAL

04. FORO ARTES ESCÉNICAS Y SOSTENIBILIDAD

05. TALLER: ARTES ESCÉNICAS Y SOSTENIBILIDAD. ¿QUÉ HACER Y CÓMO CONTARLO?

06. FORO ARTES ESCÉNICAS Y RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

07. TALLER RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN ESPACIOS ESCÉNICOS PÚBLICOS

08. FORO ARTES ESCÉNICAS, MEDIACIÓN Y ARTE EDUCACIÓN. NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

09. JORNADAS DE SONIDO INMERSIVO

10. CURSO - TALLER EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: DISEÑO, VIABILIDAD E IMPULSO

11. TALLER INTEGRAL DE PROGRAMACIÓN Y MEDIACIÓN EN CIRCO

12. PARTICIPANTES, PONENTES Y PROFESORES/AS

CALENDARIO

ACTIVIDAD

LUNES 30

MARTES 31

MIÉRCOLES 1

JUEVES 2

VIERNES 3

DÓNDE

CHARLA INAUGURAL	19 h					EL CORRAL DE COMEDIAS
FORO SOSTENIBILIDAD		10 - 14 h				PALACIO VALDEPARAÍSO AULA MAGNA
TALLER SOSTENIBILIDAD		17 - 21 h				AULA MAGNA
FORO RESIDENCIAS			09:30 - 14 h			AULA MAGNA
TALLER RESIDENCIAS			17 - 21 h			AULA MAGNA
FORO MEDIACIÓN-EDUCACIÓN				10 - 14 h		AULA MAGNA
JORNADAS SONIDO INMERSIVO			10 - 14 h 16 - 19 h	10 - 14 h 16 - 19 h	10 - 14 h 16 - 19 h	TEATRO MUNICIPAL
CURSO TALLER PRODUCCIÓN		10 - 14 h 16 - 19 h	10 - 14 h 16 - 19 h	10 - 14 h 16 - 19 h		RETIRO DEL MAESTRE
TALLER MEDIACIÓN CIRCO		16 - 20:30 h	16 - 20:30 h	16 - 20:30 h		PALACIO VALDEPARAÍSO AULA 1

ESCUELA DE VERANO 2022 VOLVER

Después de 2 años y una pandemia volvemos a Almagro. Volvemos con la ilusión de retomar un proyecto que nos encanta y que en 2020 cumplió quince años.

Quizá ya no somos las mismas personas. El sector y nuestras organizaciones se han visto sacudidas por el Covid, pero volvemos con las mismas ganas o más aún. El programa que habíamos preparado para 2020 nos parece más pertinente que nunca.

En la Escuela de Verano nos importa el presente y lo que podemos hacer. Lo que hagamos hoy, los proyectos y los cambios en los que nos impliquemos en conjunto y en colaboración, marcarán la diferencia con lo que podamos ser mañana.

En esta edición de la Escuela queremos hacernos estas preguntas respecto a diferentes temas:

Las artes escénicas y la sostenibilidad, ¿qué rol juega la cultura en el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y diversa? ¿Somos un sector sostenible?

Ponemos también el ojo **en las residencias artísticas en los espacios escénicos públicos**. ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos atendiendo las necesidades de las creadoras y creadores? ¿Cómo pueden los espacios escénicos explorar y mejorar las posibilidades de colaboración con el tejido artístico?

La conexión entre el arte y la educación necesita una mediación transformadora. ¿Qué significa la figura de la mediación cultural o arte educación? ¿Qué dice de nosotros como organización emprender proyectos de mediación que nos conectan con el territorio?

Todo esto lo analizaremos los días 30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio en foros y talleres dirigidos a todo el ecosistema escénico. Utilizaremos formatos como mesas de debate, charlas, presentaciones de proyectos y talleres.

Además, os proponemos también jornadas sobre sonido inmersivo, tres jornadas técnico-creativas donde se mostrarán algunas de las tecnologías implicadas en la nueva forma de arropar al oyente, un curso de producción para compañías de pequeño y mediano formato y un taller sobre circo y mediación.

Nos apetece volver al formato “slow meeting” de Almagro y darnos un tiempo más pausado para reflexionar. La idea es buscar respuestas a estas preguntas de manera conjunta. Pretendemos salir de la Escuela de Verano con propuestas y prácticas consensuadas que podamos compartir.

“Venir a la Escuela de Verano es parte de este proceso hacia el cambio”

Esperamos que disfrutéis y os inspiréis con esta nueva edición.

Comisión de formación y conocimiento de La Red.

Lunes 30 de mayo

19:00h a 20:30h

Corral de Comedias

CULTURA Y ARTES ESCÉNICAS PÚBLICAS. 20 AÑOS DE LA RED Y NUEVOS DESAFÍOS.

Presenta: **Juan I. Herrero**. Presidente de La Red

Charla inaugural: "El Arte como costura comunitaria". **Remedios Zafra**.

Modera: **María Sánchez**, responsable de la Comisión de Formación y Conocimiento de La Red.

Contamos con la escritora Remedios Zafra que aportará su mirada respecto al rol que los espacios escénicos públicos juegan en el desarrollo cultural de nuestro país, y como está el ecosistema cultural tras dos años de pandemia.

Juan I. Herrero

Remedios Zafra

María Sánchez

Martes 31 de mayo

10:00h a 14:00h

Aula Magna. Palacio de Valdeparaíso

¿Qué rol juega la cultura en el alcance de una sociedad más justa, inclusiva y diversa?, ¿Somos un sector sostenible? ¿Cómo puede ejercer la cultura su liderazgo en los retos de la Agenda 2030?

10:00h Saludo. **Juan I. Herrero**. Presidente de La Red.

10:10h **Carlos Morán**. Director Serantes Kultur Aretoa (Santurtzi). Charla de bienvenida. ¿Dónde estamos? Reflexiones sobre dónde y cómo estamos tras la pandemia.

10:30h Charla marco: Juana Escudero. Subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la FEMP. Cultura y sostenibilidad. Los retos de los próximos años.

11:00h Pausa *café*

11:30h - 13:00h **MESA DEBATE. EL LIDERAZGO CULTURAL EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD. MESA BUENAS PRÁCTICAS. ARTES ESCÉNICAS Y AGENDA 2030.**

El objetivo de esta mesa es convocar a distintos agentes del ecosistema cultural, que ya estén trabando desde la perspectiva de la sostenibilidad y la implementación de los ODS y dando el liderazgo al papel de la cultura y de las organizaciones culturales.

Presenta y modera. **Juana Escudero**. Subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la [FEMP](#).

Graciela Melitsko Thornton. Líder del programa Creative Green de [Julie's Bicycle](#).

Gemma Carbó. Investigadora de las relaciones cultura y educación. Directora del Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla. Presidenta de la fundación Interarts y de la Asociación ConArte Internacional

Betania Lozano. Responsable de [Trànsit Projectes](#) Madrid.

Helen Darbshire. Activista de derechos humanos especializada en el derecho de acceso a la información. [Helen Darbshire](#).

13.00h - 14:00h Las posibilidades que ofrecen los Fondos Next Generation Europe.
Silvia Martínez Suárez. Técnica de gestión del Departamento de Coordinación del INAEM. Ministerio de Cultura y Deporte.

Juana Escudero

Helen Darbshire

Graciela Melitsko

Gemma Carbó

Carlos Morán

TALLER ARTES ESCÉNICAS Y SOSTENIBILIDAD. ¿QUÉ HACER Y CÓMO CONTARLO?

Martes 31 de mayo

17:00h a 21:00h

Aula Magna. Palacio de Valdeparaíso

El compromiso con la sostenibilidad, aunque no sea un tema nuevo en la agenda mundial, sí ha incrementado su relevancia de forma notable en los últimos años. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, son la culminación de un proceso iniciado en los años 80, con el Informe Brundtland, que fue el punto de partida del interés por el desarrollo sostenible, lo que hoy en día se denomina sostenibilidad. Recientemente, el Pacto Verde Europeo no ha sido ajeno al papel de las industrias culturales en la transición hacia modelos más sostenibles, incorporando iniciativas como la New Bauhaus orientadas a las industrias culturales.

No faltan ejemplos de cómo las organizaciones culturales van asumiendo el concepto de sostenibilidad. Desde la implantación de sistemas de gestión ambiental que ayudan a reducir el impacto generado por museos y festivales de música, hasta políticas culturales que incorporan el enfoque de sostenibilidad en su concepción. Son claros los vínculos entre esta agenda 2030 de desarrollo sostenible y la agenda para la cultura, por lo que es importante que el sector cultural vaya implementando estrategias y herramientas que ayuden a avanzar en sus compromisos con la sostenibilidad.

OBJETIVOS

Este taller pretende ir desde la reflexión inicial sobre los vínculos entre sostenibilidad y cultura, hasta materializar ejemplos concretos que sean aplicables a las diferentes iniciativas y proyectos culturales de los participantes en la Red de Teatros.

El objetivo principal es mostrar los elementos esenciales de una estrategia de sostenibilidad en una entidad del sector cultural, así como las reflexiones que deben ayudar a desarrollarla y ponerla en práctica.

PROGRAMA

Primera parte (1h)

¿Qué papel quiere o puede tener la cultura en la sostenibilidad ambiental?

Segunda parte (3h)

Cómo elaborar mi Plan de sostenibilidad medioambiental

Bloque 1 (1h)

Identificar los principales aspectos de sostenibilidad ambiental en la industria cultural

Bloque 2 (1h)

Política y Objetivos de Sostenibilidad de cada una de las iniciativas

Bloque 3 (40')

Comunicación de las iniciativas adoptadas en materia de sostenibilidad ambiental

Cierre (20')

Puesta en común de las reflexiones y decisiones de cada grupo

Imparte: Coletivo Stage

Juan José Amate
María Baqueiro
Rafael Gómez Falcón

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A profesionales de la gestión cultural. Compañías, distribuidoras, programadoras y programadores.

Juan José Amate

María Baqueiro

Rafael Gómez Falcón

Miércoles 1 de junio

09:30h a 14:00h

Aula Magna. Palacio de Valdeparaíso

La relación de los espacios escénicos públicos con los/las creadores/as, ¿cómo lo hacemos? ¿estamos atendiendo las necesidades de las creadoras y creadores? ¿cómo pueden los espacios escénicos explorar y mejorar las posibilidades de colaboración con las y los artistas?

09:30h **Juan I. Herrero.** Presidente de La Red. Laboratorio de Las Artes de Valladolid (LAVA). Presenta la Jornada

09:35h **PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN ESPACIOS ESCÉNICOS PÚBLICOS.**

Presenta:

Mamen Adeva. Responsable de la gestión transversal de los proyectos [hablarenarte](#)

Carlos Almela. Responsable del área de educación y mediación cultural de [hablarenarte](#)

10:30h **MESA. LAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS. CREADORES/AS. PUESTA EN COMÚN DE RETOS Y NECESIDADES.**

En esta mesa convocamos a creadores/as para que expongan sus necesidades, experiencias y propuestas desde cada disciplina respecto a las residencias artísticas.

Modera: **Juan I. Herrero.** Presidente de La Red. Responsable de programas de la FMC de Valladolid

Andrea Quintana. Cía. VACAburra

Pablo Martín Jones. Compositor

Jorge Silvestre. Cía. Nueveuno

Celso Giménez. Cía. La Tristura

12:00h Pausa *café*

12:30h - 14:00h **MESA DE RESIDENCIAS EN ESPACIOS ESCÉNICOS.**

Reunimos a un grupo de responsables de espacios escénicos públicos para que expongan sus proyectos de residencias, avances, dificultades y retos de futuro.

Modera **Marta Monfort.** Vicepresidenta de La Red. Directora Red Municipal de Teatros de Vitoria

Anna Giribet. Directora artística de Fira Tárrega

Fernando Pérez. Director Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao

Xosé Paulo Rodríguez. Director artístico del Teatro Rosalía Castro

Isabel Pérez. Jefa de departamento en la Unidad de Artes Escénicas y Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Coordinadora de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Fernando Pérez

Xosé Paulo Rodríguez

Juan I. Herrero

Mamen Adeva

Carlos Almela

Anna Giribet

Jorge Silvestre

Andrea Quintana

Isabel Pérez Izquierdo

Celso Giménez

TALLER: RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA DEFINICIÓN DE UN MARCO LEGAL

Miércoles 1 de junio

17:00h a 21:00h

Aula Magna. Palacio de Valdeparaíso

La organización, preparación y programación de residencias artísticas en espacios de titularidad pública, plantea complejas cuestiones de traducción al campo del derecho público.

¿Es una residencia artística una actividad abierta al público?

¿Puede clasificarse como actividad de interés general?

¿Cómo condiciona la formalización administrativa de una residencia artística la forma jurídica o la pertenencia de una compañía a la economía social o a la mercantil?

¿Implica la residencia artística una prestación de servicios a la administración?

¿En qué condiciona la existencia de actividades formativas, exhibiciones abiertas o representaciones la naturaleza jurídica de una residencia artística en un espacio público?

OBJETIVOS

- Analizar las claves interpretativas y consensos de traducción entre lenguajes técnicos que, dentro de la práctica, jurídica y artística, nos ayuden a construir un marco legal posible, de entre los modelos existentes en el actual régimen normativo del derecho administrativo.
- Identificar los límites que necesariamente deben ser transformados para conseguir la mayor eficiencia de la administración en el desempeño del servicio público, que debe garantizar el derecho constitucional de todas y cada una de las personas y colectivos implicados en la vida cultural, a participar de su construcción a través del libre ejercicio de la creación artística, la participación en los poderes públicos y las prestaciones que correspondan.
- Analizar la performatividad o los efectos de realidad que nuestras prácticas despliegan en el interior de nuestras instituciones.

PROGRAMA

17:00h a 18:00h

Conceptos y criterios básicos para la identificación del marco legal y los efectos jurídicos que implican los diferentes modelos de residencias.

18:00h a 19:30h

Sesión de trabajo práctico en grupos sobre distintas casuísticas.

19:30h a 19:45h

Pausa.

19:45h a 20:15h

Redacción colectiva de conclusiones.

20:15h a 21:00h

Debate final.

IMPARTE

Ania González Castiñeira. Abogada y crítica cultural.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este taller está dirigido a agentes culturales en activo, profesionales del sector escénico o de las artes del movimiento, asesoras/es jurídicas/os de entidades culturales y personal técnico de la administración.

Ania González Castiñeira

Jueves 2 de junio

10:00h a 14:00h

Aula Magna. Palacio de Valdeparaíso

¿Es lo mismo mediador/a cultural que arte/educador/a? ¿qué perfiles profesionales existen en la mediación? ¿qué funciones desarrollan?

En esta jornada, además, seguiremos indagando cómo pueden colaborar las instituciones culturales y los/as agentes independientes para impulsar prácticas transformadoras y analizar qué implica la nueva institucionalidad cultural.

PROGRAMA

10:00h - 11:00h

Presentación de la publicación 'Ornitorrinco y otras curiosas criaturas'. Mediación transformadora en los espacios escénicos públicos.

Carmen Oviedo. Coordinadora en Pedagogías Invisibles.

11:00h - 11:30h

Pausa **café.**

11:30h - 13:30h

Mesa de análisis de los perfiles de la mediación y el arte-educación en escénicas. La situación actual en el contexto español. Casos de estudio con representantes de espacios y de proyectos.

PRESENTA Y MODERA:

María Sánchez. Directora Teatro del Bosque de Móstoles.

INVITADAS

Carmen Oviedo. Pedagogías Invisibles.

Almudena Adalia. Directora de escena y arte-educadora.

Esther Monleón. Técnica de cultura en la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga.

Cristina Alonso. Co-directora del Festival Salmon y del Teatro L'Artesá.

Ángel Perabà Cross Border Project

Cristina Alonso

Carmen Oviedo

Almudena Adalia

María Sánchez

Esther Monleón

Ángel Perabà

JORNADAS DE SONIDO INMERSIVO, ADIÓS A LA MEZCLA ESTÉREO CON ALTAVOCES

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de junio

10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

Teatro Municipal de Almagro

Desde hace unos cinco años, al hilo de la integración de las experiencias inmersivas para auriculares, se han desarrollado una serie de sistemas que permiten convertir un espacio real como puede ser un teatro, en un lugar de escucha inmersiva basada en altavoces, convirtiendo al público en una parte activa y fundamental de la propuesta artística desarrollada en sala o al aire libre.

Estas tecnologías están gestionadas de dos maneras:

- Sistemas basados en entornos Hardware y software.
- Sistemas basados en software.

Contaremos con las personas que están desarrollando estos sistemas Hard-software en España de la mano de los fabricantes:

- D&B audiotechnik con su sistema Soundscape.
- Meyer Sound con Spacemap Go.

De las plataformas Software hablaremos de aplicaciones como PanLab 2 o Flux Spat Revolution.

OBJETIVOS

En estas jornadas daremos luz a los cambios tecnológicos que deben ser asumidos en los próximos años, tanto por personal técnico como por las infraestructuras de producción y exhibición.

Durante las tres sesiones veremos:

- Flujo de trabajo y configuración de los equipos.
- Diseños diversos de colocación de altavoces en base al tipo de recinto.
- Integración con las mesas de sonido digitales, protocolos de audio en red compatibles.
- Demostraciones con pistas de audio reales.
- Integración de estas herramientas con otros softwares como QLab.

Tras las ponencias se abrirán debates y turno de preguntas.

PROGRAMA

Jornada 1

Plataformas inmersivas basadas en software

- Historia evolutiva desde el sonido binaural-hasta dolby-Atmos.
- Presentación de las tecnologías existentes más importantes.
- Distinción entre opciones Hardware y Software.
- PanLab, software de integración en QLab.
- Dolby-Atmos.

Jornada 2

Soundscape d&b audiotechnik

- Montaje de un show basado en esta tecnología.
- Configuración y control con QLab.
- Hardware DS100.
- Software En-Scene.

Jornada 3

Meyer-sound

Esta marca fundamental aportará su visión sobre los sistemas.

Mariano García

IMPARTE Mariano García

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Producción y oficinas técnicas / Gerencia y Propiedad de espacios de exhibición, empresas de alquiler / Técnicas y técnicos de sonido.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: DISEÑO, VIABILIDAD E IMPULSO

Martes 31 de mayo,
miércoles 1 y jueves 2 de junio

10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

Hotel Retiro del Maestre

Cada proceso de producción es único y diferente y requiere de observación y cuidado. Todos los procesos tienen puntos comunes y herramientas comunes, pero requieren de consideraciones diferentes en función del entorno y objetivos de cada uno. Por otro lado, en multitud de ocasiones encontramos la producción en manos de personas que no han elegido esa labor, pero se ven obligadas a hacerlo. Muchas de ellas lo hacen como forma de supervivencia, porque no tienen medios para contratar a otro profesional, y otras lo hacen como impulso para sacar adelante proyectos propios que no verían la luz de otro modo; es por este motivo que, además de clarificar los conceptos básicos del proceso de producción, nos proponemos inspirarles. Buscamos acercar la teoría a la práctica, poniéndole voz a la producción a través de la experiencia de nuestros invitados.

OBJETIVOS

- Clarificar conceptos.
- Alejarnos de la estandarización.
- Inspirar e implicar.
- Trabajar con ideas y proyectos concretos.

PROGRAMA

PRIMER DÍA (31 de mayo)

Jornada de mañana (de 10:00 a 14:00 h)

- Presentación de los asistentes y sus proyectos.
- Qué entendemos por el proceso de producción.
- Habilidades y competencias del productor (explicación de la pirámide invertida).
- Formas de producción según la naturaleza de sus fondos.
- Fases de la producción.

Jornada de tarde (de 16:00 a 19:00 h)

Productor invitado - **Jesús Sala** (Kendosan Producciones).

- Herramientas (1ª parte) - Presupuestos: de producción, de temporada y de gira.
- Herramientas (2ª parte) - Calendarios y fichas de contactos.

SEGUNDO DÍA (1 de junio)

Jornada de mañana (de 10:00 a 14:00 h)

- Tipos de productor - especial atención en la figura del Productor Creador.

Jornada de tarde (de 16:00 a 19:00 h)

- Estudio de viabilidad: ingresos vs gastos. Financiación.
- Productora invitada - **Nadia Corral** (Octubre Producciones).

TERCER DÍA (2 de junio)

Jornada de mañana (de 10:00 a 14:00 h)

- Colaboraciones con entidades públicas: cómo, quién, qué.

Jornada de tarde (de 16:00 a 19:00 h)

- Trabajo de asesoría en grupo para los distintos proyectos
- Productor invitado - **Miguel Cuervo** (Lazona Teatro).

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirigido a profesionales del sector (gestores/as, actores/actrices, directores/as...) con un nivel de conocimiento en producción y gestión medio-bajo, que tengan un proyecto que quieran poner en marcha y necesiten un poco de ayuda para iniciarlo. Se requerirá el uso de un ordenador para realizar las jornadas y un cierto dominio del mismo.

Violeta Ferrer

Miguel Cuervo

Nadia Corral

Jesús Sala Naranjo

TALLER INTEGRAL DE PROGRAMACIÓN Y MEDIACIÓN EN CIRCO

Martes 31, miércoles 1 y jueves 2 de junio

16:00h a 20:30h

Aula 1. Palacio de Valdeparaíso

El circo es un arte en expansión en nuestro territorio, pero ¿cómo podemos hacer para que tenga un mayor calado en la sociedad?, ¿cómo nos servimos del circo como herramienta para diseñar actividades de mediación?

En este taller teórico-práctico analizaremos la situación de la mediación en circo en España y el potencial de este arte para diseñar actividades transversales a la programación de espectáculos.

OBJETIVOS

- Promover la mediación en circo para su calado en la sociedad.
- Consolidar la presencia de los proyectos de mediación en circo.
- Poner en valor los proyectos de mediación cultural.
- Contextualizar la situación de los proyectos de circo en España.
- Adquirir herramientas para el desarrollo de actividades de mediación en circo.
- Compartir experiencias entre artistas, compañías, gestores/as culturales y programadores/as.

PROGRAMA

La mediación cultural: un horizonte cercano

Martes 31

Eva Luna García Mauriño y Carlos Such

- Introducción a la Mediación Cultural:
 - ¿Qué es la mediación cultural?
 - ¿Qué papel juega el mediador cultural?
 - Clasificación y características de proyectos de mediación cultural
 - ¿Qué valor añadido ofrecen este tipo de proyectos?
- Agentes que intervienen en la mediación.
- Contextualización de la situación del circo en España.
- Presentación de proyectos de mediación en circo llevados a cabo dentro y fuera de España.

Caminar hacia la mediación en circo

Miércoles 1

Eva Luna García Mauriño y Carlos Such

- El ecosistema de la mediación cultural en circo.
 - ¿Quién es quién?
 - ¿Atendemos a todas las piezas del puzzle?
 - Jerarquía vs. colaboración
- Herramientas para el diseño y elaboración de proyectos de mediación en circo.

Diseño y elaboración de proyectos de mediación

Jueves 2

Inés Delgado

- Análisis y desarrollo de actividades para el trabajo de mediación.
- Tres premisas básicas: Ampliar, diversificar, profundizar.
- Zirkozaurre y los programas de mediación.
- Diseño de actividades de mediación.

Metodología: Todas las sesiones son teórico-prácticas a través de una metodología participativa y lúdica.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Compañías, programadores/as y agentes culturales con interés en la elaboración e implementación de programas de mediación en circo.

Carlos Such Gisbert

Inés Delgado

Eva Luna
García-Mauriño Suárez

Almudena Adalia

FORO MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Foro Artes Escénicas, Mediación y Arte Educación. Nuevos perfiles profesionales
Palacio de Valdeparaíso

Licenciada en Derecho con Máster en Gestión Cultural, en 2011 da un vuelco a su carrera iniciando una trayectoria internacional como Directora de Escena, Marionetista, Arte-educadora y Gestora Cultural. Su trabajo transita lo artístico, lo social y lo educativo. Ha formado parte de los equipos creativos y de producción de reconocidas compañías con presencia en distinguidos escenarios como el West End, Barbican Centre, Fringe Festival, Festival de Casteliers en Canadá, Matadero Madrid, Casa Encendida; al mismo tiempo ha desarrollado sus propios espectáculos y proyectos para los que ha recibido financiación y apoyo de organizaciones como el British Council, el Arts Council of England, Puppet Animation Scotland, el Instituto Internacional de la Marioneta o Plena Inclusión Madrid y Fundación "la Caixa". Además es cofundadora de la compañía escénica Sinespacio y colabora con el colectivo Pedagogías Invisibles, habiendo completado recientemente un Máster en educación en museos y espacios culturales.

Andrea Quintana

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas
Palacio de Valdeparaíso

Bailarina, coreógrafa, artista variopinta, interesada en las brechas, en lo imprevisible, en la rebelión de los cuerpos escénicos y en la danza como detonante de imaginarios posibles. Ha trabajado como intérprete en compañías con proyección internacional como Daniel Abreu, CielorasO, Pablo Esbert, Voadora, Pisando Ovos, etc. Participa en proyectos de creación colectiva junto a Alberto Cortés, LaMacana, Janet Novás, etc. Desarrolla sus propias creaciones desde el año 2005, con la pieza Garabato que recibe el Premio Injuve 2012. Actualmente trabaja con Gena Baamonde, junto a la que crea la compañía VACAburra. Ha trabajado en proyectos de mediación cultural practicando más allá de la creación e impulsando propuestas en relación al territorio y sus artistas, en la búsqueda de lugares en los que afectar(nos), nutrir(nos) y desbordar(nos). Impulsa La buena Aventura, espacio de formación, en Málaga, fue socia fundadora del colectivo RPM y trabajo en el diseño del programa de mediación del TRCDanza.

Ángel Perabà

FORO MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Foro Artes Escénicas, Mediación y Arte Educación. Nuevos perfiles profesionales
Palacio de Valdeparaíso

Actor, asesor de movimiento y arteducador en la Escuela Cross Border. Está Investigando continuamente y aprendiendo nuevas maneras de componer escénicamente en tiempo real, y probando las posibilidades híbridas que existen entre la interpretación, la danza, la performance y el trabajo en comunidad.

Ania González

TALLER

Residencias artísticas en espacios públicos.

Kit de herramientas para la definición de un marco legal

Palacio de Valdeparaíso

Ania González Castiñeira es abogada y crítica cultural. Especialista en Estudios Museísticos, crítica del discurso, feminismos e imaginación política por el Programa de Estudios Independientes (PEI) del MACBA. Combina su actividad profesional en el campo de la consultoría institucional y de políticas públicas con su especialización como abogada ejerciente en Derecho de la Cultura. Asesora jurídica entre otras de la Academia Galega do Audiovisual (AGA), la Asociación de escritoras/es en lingua galega (AELG) y CEDRO en Galicia, el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) para el proyecto Europeo Interreg ICC Magallanes o la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) para la redacción del Proyecto de Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos para una Ley de la Cultura de Andalucía.

Anna Giribet

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas

Palacio de Valdeparaíso

Directora Artística de FiraTàrrega desde el año 2019. Previamente ha trabajado cómo adjunta de la dirección artística de FiraTàrrega desde el año 2011. De formación es economista con Licenciatura de ciencias económicas por la UB (Universidad de Barcelona). 2004. Postgrado de gestión de plataformas culturales de la IDEC (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). 2006. Coordinadora del Master de Creación en Artes de Calle de FiraTàrrega (ediciones 2013 y 2015). Master de Gestión Cultural de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). 2020. Vocal del Consejo Estatal de las artes escénicas y la música (desde 2019).

Anteriormente trabajó en el departamento de gestión financiera de la Agencia de residuos de Cataluña (ARC). (2007 - 2011)

Carlos Almela

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas

Palacio de Valdeparaíso

Responsable del área de educación y mediación cultural de hablarenarte. Es licenciado en Filosofía, en Ciencias políticas y en ADE. Desde 2013 trabaja en la intersección del arte, la educación y la acción social, habiendo sido Responsable del programa de Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Carlos Morán

FORO SOSTENIBILIDAD
Foro Artes Escénicas y Sostenibilidad
Palacio de Valdeparaíso

Licenciado en Sociología en la Universidad de Deusto y titulado de Postgrado en Gestión y Políticas Culturales por la Universidad de Barcelona. Trabaja en el Ayuntamiento de Santurtzi desde 1987 dirigiendo su Área de Cultura. Ha sido presidente de la Red Española de Teatros y miembro del Comité Ejecutivo

Carlos Such Gisbert

TALLER
Taller Integral de Programación y Mediación en Circo
Palacio de Valdeparaíso

Carlos Such Gisbert (Alicante, 1983) es gestor cultural, director artístico, educador y redactor especializado en circo. Actualmente es el director artístico de FIRCO (Festival Iberoamericano de Circo), codirector del MADN Circus Festival, PDCirco y El Invernadero Circo. También es miembro fundador de EUCIMA (Encuentro Universitario de Circo de Madrid), exvicepresidente de MADPAC (Asociación de Profesionales de Circo de Madrid) y ha escrito más de 50 artículos en la revista Zirkólíka. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector del circo, primero como artista y luego como gestor, organizando más de 25 encuentros nacionales y festivales de circo a nivel estatal. Ha participado como jurado en diferentes convocatorias, premios y festivales de circo. Es además el productor del documental El vuelo Circular (2020) y del libro de fotografía homónimo resultado del proyecto.

Carmen Oviedo

FORO MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN
Foro Artes Escénicas, Mediación y Arte Educación. Nuevos perfiles profesionales
Palacio de Valdeparaíso

Especialista en gestión y mediación cultural, su labor gira en torno a promover procesos culturales ubicados en la intersección del arte y la educación. Coordinadora en Pedagogías Invisibles y comisaria de exposiciones como Sororidades Instagramer en la Sala de Arte Joven de la CAM.

Celso Giménez

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas
Palacio de Valdeparaíso

Creador escénico y escritor. En el año 2005 con La tristura comienza un trabajo de investigación y creación escénica. Algunas de sus obras son "Future Lovers", "CINE" o "Renacimiento". Trabaja buscando los límites entre el documental y la ficción, entre la presentación y la representación. Con la certeza de que la intimidad y la poesía son, esencialmente, conceptos políticos.

Sus piezas se presentan en diversos contextos como los Teatros del Canal de Madrid, el Théâtre de la Ville de París, Cena Contemporânea de Brasilia, el Festival Grec de Barcelona, el Noorderzon Festival de Groningen, Auawirleben de Berna, Kampnagel de Hamburgo o el Festival de Otoño de la Comunidad Madrid. Sus textos se han traducido al inglés, al francés, al portugués, al polaco, al alemán o al finés, entre otros.

Cristina Alonso

FORO MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Foro Artes Escénicas, Mediación y Arte Educación. Nuevos perfiles profesionales
Palacio de Valdeparaíso

Cristina Alonso es gestora y programadora. Co-directora del Festival Salmon y del Teatro L'Artesá. En su amplia experiencia ha desarrollado siempre programas en los que ha apostado por la proximidad, la educación, la mediación, las nuevas formas de gestión.

Esther Monleón

FORO MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Foro Artes Escénicas, Mediación y Arte Educación. Nuevos perfiles profesionales
Palacio de Valdeparaíso

Psicóloga y educadora social. Durante 12 años ha trabajado para la Junta de Andalucía como Coordinadora Provincial de la EPASA, directora del Albergue juvenil Marbella, y técnica de actividades socioculturales en el Instituto Andaluz de la Juventud.

Actualmente programa Artes Escénicas y proyectos de mediación y formación cultural.

Ha sido docente/ponente en cursos de gestión cultural, animación sociocultural, habilidades docentes y formación de formadores.

Eva Luna García-Mauriño Suárez

TALLER

Taller Integral de Programación y Mediación en Circo Palacio de Valdeparaíso

Eva Luna García-Mauriño Suárez es licenciada en Filología Hispánica (Premio de Excelencia CAM) por la Universidad Complutense de Madrid, se forma en circo contemporáneo en FLIC (Italia) y Codarts (Holanda) y es Máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III. Como gestora cultural especializada en circo, ha colaborado con instituciones como CENART (México), el INAEM en la elaboración del Catálogo PLATEA, La Red de Teatros, Espacios y Festivales de Titularidad Pública, el Teatro Circo Price, el FIC de Uruguay, CircoRED, Circostrada o la Universidad Carlos III como profesora invitada. Ha dirigido y organizado ferias y festivales de circo de ámbito nacional e internacional y ha participado como jurado de festivales y premios sectoriales. Durante 4 años ha sido coordinadora general de MADPAC - Asociación de Profesionales del Circo de Madrid-, siendo vocal en el Consejo de la Cultura de la Comunidad de Madrid. Actualmente es codirectora de PDCirco, El Invernadero Circo y el MADN Circus Festival. Es también, coordinadora técnica e investigadora del 1er Estudio y Censo Estatal de Circo de CircoRed. Además, asesora, dirige y acompaña artísticamente a artistas y compañías, y trabaja activamente por el reconocimiento, profesionalización y desarrollo del circo en España.

Fernando Pérez

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas Palacio de Valdeparaíso

Gestor cultural y director de Azkuna Zentroa-Alhondiga Bilbao Especializado en gestión cultural y de las artes, licenciado en Filología Vasca, Máster en International Leadership Program in Visual Arts Management y en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza; y Postgrado en Políticas Culturales Europeas. Gestor cultural, director y coordinador de diferentes festivales y centros de artes visuales, artes escénicas, cine y literatura, siempre con una marcada vinculación a la línea transformadora de la cultura como práctica, como proceso y como experiencia. Ha participado como experto invitado para la realización de proyectos como "La Ciudad de las Vanguardias en el Sur de Madrid", y ha sido jurado de varios Festivales y Ferias, así como participante en grupos de experto y coordinador del Seminario Gestión/Dirección Artística: Programación creativa en las artes contemporáneas, Festival Belluard de Friburgo, Space UK-, Instituto Cervantes, TPAM (Tokyo Arts Meeting), Plataforma de Festivales de la Escena Contemporánea, CINARS, Jurado Generaciones 2020 de La Casa Encendida y Laboratorio LEAL-LAV de Tenerife, en diferentes programas, concursos, etc. Firme defensor de la cultura como un derecho básico y universal, su recorrido profesional ha estado muy apegado siempre a la administración y al servicio público. Ha sido Director de Cultura del Gobierno de Navarra, miembro del comité asesor de la «Japan Foundation for Performing Arts», miembro del Patronato del Centro de Arte Contemporáneo Huarte y Secretario del patronato de la Fundación Museo Jorge Oteiza. Forma parte de diferentes comisiones y proyectos de gestión cultural y las artes a nivel internacional y estatal. Ha coordinado exposiciones como la retrospectiva de Guerrilla Girls "Guerrilla Girls 1985-2013" (2013), o la retrospectiva de Maria Luisa Fernandez "je, je Luna" (2015), entre otras. Fernando Pérez ha coordinado también Festivales como "Gutun Zuria, Festival Internacional de las Letras de Bilbao" o "321, Encuentro de Nuevas Formas Artísticas".

Gemma Carbó

FORO SOSTENIBILIDAD

Foro Artes Escénicas y Sostenibilidad

Palacio de Valdeparaíso

Gemma Carbó es historiadora y gestora cultural, doctora en ciencias de la educación por la Universidad de Girona. Ha sido profesora y coordinadora del Máster interuniversitario de gestión cultural UOC-UdG y ha dirigido la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación entre 2013 y 2018. Es Directora del Museo de la Vida Rural y coordinadora del programa Conexions de la Fundación Carulla y actualmente preside la Fundación Interarts, para la cooperación cultural y la Asociación ConArte internacional, para las artes en la educación.

Graciela Melitsko

FORO SOSTENIBILIDAD

Foro Artes Escénicas y Sostenibilidad

Palacio de Valdeparaíso

Maestra en Política Urbana y Ambiental de la Universidad de Tufts, Boston. Actualmente lidera el equipo de consultoría y capacitación de Julie's Bicycle y tiene una experiencia profesional de más de 20 años en el área de desarrollo sostenible y el cambio climático. Su diverso conjunto de habilidades incluye el desarrollo de políticas y gestión de proyectos para ciudades bajas en carbono, la gestión ambiental para los sectores de artes y la cultura, así como la promoción de la energía renovable en el Reino Unido, Europa y América Latina. Ha trabajado en una gran variedad de consultorías culturales incluyendo: Fundación Una mas Una, Fundación Carasso, Teatro Real, Old Vic Theatre, Tate Galleries, Onassis Cultural Centre, Barbican Centre, Estudio de Tomas Saraceno, Independent Cinema Office, British Film Institute, Royal Opera House, Focusrite (audio), Roundhouse Theatre, Young Vic Theatre, Curzon Cinemas entre otros.

Helen Darbishire

FORO SOSTENIBILIDAD

Foro Artes Escénicas y Sostenibilidad

Palacio de Valdeparaíso

Helen Darbishire es licenciada en Filosofía de la Ciencia y Psicología por la Universidad de Durham, Reino Unido. Es una activista de derechos humanos especializada en el derecho de acceso a la información (libertad de información) y el desarrollo de sociedades abiertas y democráticas con gobiernos participativos y responsables. Estableció **Access Info** en Madrid en 2006, con el objetivo de promover el derecho a la información en Europa y en todo el mundo. Helen comenzó su carrera como activista en **Article 19** (1989 a 1998) con sede en Londres y París. Luego trabajó con Open Society Foundations (1999-2005), con sede primero en Budapest y luego en Nueva York, dirigiendo programas globales sobre libertad de expresión y libertad de información. Además ha proporcionado experiencia a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, incluidas la UNESCO, el Consejo de Europa, la OSCE y el Banco Mundial.

Actualmente es o ha sido miembro de las juntas directivas de varias OSC, incluida la Fundación Civio (junta fundadora, España), DATA (Uruguay), Diritto di Sapere (Italia, de la cual es fundadora) y Request Initiative (Reino Unido). Es una de las fundadoras de la Red mundial de defensores de la libertad de información y fue presidenta durante dos mandatos. Forma parte del Comité Directivo de Open Government Partnership y es presidenta de la UNCAC Coalition, una red global de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir la corrupción.

Inés Delgado

TALLER

Taller Integral de Programación y Mediación en Circo

Palacio de Valdeparaíso

Inés Delgado es actualmente gestora cultural del centro de artes circenses Zirkozaurre, donde coordina desde hace 10 años las áreas de formación, creación y mediación. Es generadora de proyectos en línea con los objetivos vinculados a la difusión y profesionalización del sector. Ha impartido también formación en diferentes eventos del sector compartiendo los conocimientos y experiencia adquiridos en materias relacionadas con la creación y la gestión. A lo largo de su carrera, ha colaborado con diversas empresas del sector tecnológico y cultural, dando soporte en tareas de gestión de proyectos, gestión de equipos de trabajo, producción y asistencia técnica 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. Es licenciada en Traducción e Interpretación (Universidad de Granada), B.A. Hons. en Lingüística & EFL (University of Wolverhampton), Experto en Gestión de personas (Centro de Negocios y Alta Tecnología de Deusto) y Máster en Gestión Cultural (Universidad Complutense de Madrid).

Isabel Pérez Izquierdo

FORO RESIDENCIAS Foro Residencias Artísticas Palacio de Valdeparaíso

Isabel Pérez Izquierdo, jefa de departamento de apoyo al sector privado de las Artes Escénicas en la dirección de Música y Artes Escénica de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) desde 2007, donde realiza tareas de coordinación de programas de promoción y fomento de las Artes Escénicas en Andalucía. Se graduó en el Instituto del Teatro del Centro Andaluz de Teatro en junio de 1989, trabajó como actriz profesional y profesora hasta el 1998, año en el que comenzó a trabajar como Gestora Cultural en el ayuntamiento de Bonares (Huelva), donde dirigió y programó el Teatro Cine Colón. Posteriormente dirigió su propio proyecto, apostando por la puesta en marcha de una sala privada de Teatro para la exhibición, producción y formación de artes escénicas en El Puerto de Santa María, "Sala Poniente".

Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, ha ejercido de docente en másteres de gestión cultural en las Universidades de Cádiz y Sevilla, ha participado como ponente en varios foros y seminarios y ha formado parte del jurado de diferentes ferias y festivales de artes escénicas.

Representa a la Agencia en la Red Española de Teatros y como tal ha pertenecido a su junta directiva desde diciembre de 2009 hasta 2013 y desde 2015 a 2017. En ella ha participado activamente en la coordinación del Estudio de Redes y Circuitos que se publicó en 2011, ha formado parte del Comité Organizador de MERCARTES y es miembro de las comisiones de teatro y de formación. Forma parte del Comité Organizador de las Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas, lideradas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música en colaboración con diferentes entidades entre las que se encuentra la Agencia. Perteneció a la Academia de las Artes Escénicas de España, la Academia de Artes Escénicas de Andalucía y de la Asociación cultural Clásicas y Modernas.

Jesús Sala Naranjo

CURSO-TALLER El proceso de Producción: Diseño, viabilidad e impulso Hotel Retiro del Maestro

Jesús Sala Naranjo es entrenador profesional de baloncesto durante más de 15 años, formado en coaching e inteligencia emocional, comienza en 2014 a trabajar en producción a través de su propia compañía, Kendosan Producciones. En cinco años ha realizado seis producciones: Constelaciones, Comedia Multimedia, La familia no, Los amos del mundo, Ciclos, El hombre y el lienzo. La séptima, Las uñas rojas, se estrenará a final de año. También ha realizado la producción ejecutiva de La Estupidez, El ciclista utópico, La casa del lago, Monsieur Goya, Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio.

Jorge Silvestre

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas

Palacio de Valdeparaíso

Jorge Silvestre es malabarista, coreógrafo y director de espectáculos de circo.

Desde 2014 dirige la compañía de circo Nueveuno con la que ha creado los espectáculos Sinergia 3.0 y Suspensión.

Ha sido coreógrafo y malabarista de la compañía Londinense Gandini Juggling durante muchos años en los que tuvo la oportunidad de actuar por todo el mundo y en los años 2010 y 2011 trabajó para el Circo del Sol como coreógrafo y malabarista haciendo más de 550 representaciones.

Desde 2018 también dirige también un laboratorio de investigación en Bilbao, para la compañía Zirkozaurre.

Juan I. Herrero

CHARLA INAUGURAL

El arte como costura comunitaria

El Corral de Comedias

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas

Palacio de Valdeparaíso

Gestor cultural, desde 2018 es Responsable de Programas de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, donde dirige el departamento de Programación Cultural, del que dependen el Laboratorio de las Artes de Valladolid, el Festival Internacional de Teatro de Artes de Calle y otra larga relación programas culturales. Desde diciembre de 2021 es el presidente de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Juan José Amate

TALLER

Artes escénicas y Sostenibilidad ¿qué hacer y cómo contarlo?

Palacio de Valdeparaíso

Licenciado en Ciencias Ambientales y Graduado en Sociología. Con más de 20 años de experiencia profesional tanto en la consultoría de empresas, la gestión en la administración pública como en proyectos de cooperación internacional. Hace diez años puso en marcha la empresa social Sostenibilidad a Medida. Con ella presta servicios de consultoría en los que destacan proyectos para la industria cultural y de eventos.

Entre los proyectos que han realizado en estos años destaca la Gira Neutra en Carbono de Niños Mutantes reconocida por el proyecto europeo Enterprise 2020, los planes de sostenibilidad para las dos últimas ediciones del International IVI Congress, el plan de sostenibilidad para el World Pride Madrid 2017, la certificación A Greener Festival para el festival LuzMadrid en 2021 o la certificación bajo la norma ISO 20121 del Brota Música en 2018, el primer festival de música en España con dicha certificación.

Habitualmente participa en seminarios y otras acciones de formación y divulgación y puso en marcha el blog TE HAGO ECO, que en diez años ha reunido más de 300 entradas sobre diferentes temáticas vinculadas a la sostenibilidad, destacando las relacionadas con la industria cultural y de eventos y realizado dos estudios sobre medición del valor que la sostenibilidad aporta a los eventos.

Desde 2020 forma parte de la Red Internacional de Promotores ODS en España, donde es responsable del área de gestión de conocimiento y mapeo de iniciativas. Y desde 2021 es Embajador del Pacto Climático Europeo.

Juana Escudero

FORO SOSTENIBILIDAD

Foro Artes Escénicas y Sostenibilidad

Palacio de Valdeparaíso

Juana Escudero es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Derecho Comunitario Europeo, es Máster en Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad de Alicante (IV Magister Lvcentinvs en Marcas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor), posee el Título de Especialista en Estudios Jurídicos y Económicos de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y el DESUP -Diplôme d'Études Supérieures Juridiques et Économiques de l'Union Européenne por el Centre de Hautes Études Européennes «Miguel Servet». Université Paris I - Sorbonne.

Desde el año 2000 es la directora del Área de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y secretaria de la Comisión de Cultura y actualmente Subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la FEMP, secretaria de las Comisiones de Educación y Cultura y responsable técnica del desarrollo de los programas de actuación en estas áreas en colaboración con la Administración General del Estado y numerosas entidades públicas y privadas en todos los ámbitos en que se despliega la acción cultural y educativa de los Gobiernos Locales.

Entre 2010 y 2012 ejerce como Subdirectora de Cultura del Instituto Cervantes, responsable de los Departamentos de Actividades Culturales (que integra las áreas de literatura y pensamiento, ciencia y tecnología, historia, cine y audiovisual, música y artes escénicas, artes plásticas y arquitectura y proyectos multidisciplinares) y de Bibliotecas y Documentación del Instituto, así como, principalmente, de la elaboración de las propuestas de programación dirigidas a la red de centros del Instituto Cervantes y de la coordinación de la actividad cultural de los 77 centros en el exterior.

Además es autora y coordinadora de varias publicaciones sobre planificación, gestión y evaluación de políticas culturales y propiedad intelectual; formadora en diversos posgrados de gestión cultural; miembro de la asociación Clásicas y Modernas, para la igualdad de género en la cultura; de la plataforma Sostenibilidad y Cultura, y de la Red HERStory de mujeres europeas profesionales de la cultura por la igualdad.

Mamen Adeva

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas

Palacio de Valdeparaíso

Responsable de la gestión transversal de los proyectos hablarenarte, con un énfasis en aquellos vinculados con las artes vivas. Su línea de trabajo se ha centrado en la gestión y coordinación artística de proyectos culturales, principalmente ligados al ámbito de las artes vivas trabajando de manera muy cercana en procesos de creación multidisciplinares

María Baqueiro

TALLER

Artes escénicas y Sostenibilidad ¿qué hacer y cómo contarlo?

Palacio de Valdeparaíso

María Baqueiro es Ingeniera de Minas y MBA Executive, hasta el año 2019 trabajó en el ámbito de la consultoría energética, los últimos cuatro años como Directora del Área de Eficiencia Energética. En este tiempo desarrolló inicialmente labores más técnicas en el ámbito de la supervisión, inspección y auditoría de instalaciones industriales y edificación para posteriormente asumir puestos de dirección. En este periodo participó en diferentes proyectos de investigación relativos a la gestión y uso de la energía.

Actualmente es profesora asociada en la Universidad de Vigo donde imparte varias asignaturas relativas a energía en las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo y es mentora en el proyecto Inspira STEAM, proyecto pionero para el fomento de la vocación científico-tecnológica y artística entre las niñas.

En la actualidad compagina la docencia con la consultoría en el ámbito de la sostenibilidad, tanto en el sector industrial como cultural. En el ámbito cultural asesora a diferentes entidades, imparte formación, participa en publicaciones y en diversos foros como ponente o moderadora. Es Responsable de Sostenibilidad del Festival Sinsal SON Estrella Galicia, premiado en 2019 como Festival más sostenible de España (Premios FEST) y responsable de sostenibilidad de la agencia creativa WORK ON SUNDAY, responsable del WOS Festival.

María Sánchez

CHARLA INAUGURAL

El arte como costura comunitaria
El Corral de Comedias

FORO MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Foro Artes Escénicas, Mediación y Arte Educación. Nuevos perfiles profesionales
Palacio de Valdeparaíso

Directora del Teatro del Bosque y del Área de Artes Escénicas de la Concejalía de Cultura y Bienestar. Además, diseña y coordina proyectos y contenidos de las distintas líneas de programación profesional y de teatro de base, así como el desarrollo pedagógico del área. Es Vicepresidenta de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

Mariano García

JORNADAS SONIDO INMERSIVO

Jornadas de sonido inmersivo, adiós a la mezcla estéreo con altavoces
Teatro Municipal de Almagro

Diseñador de sonido, compositor musical y creador de la Academia Mariano García Sonido, escuela online especializada en digitalización y software específico para realización de eventos, shows y programación de iluminación, sonido y video. Es profesor de sonido desde 2003, siendo el formador oficial de QLab en España y Latinoamérica, docente en el Centro de Tecnología del Espectáculo, La Red Española de Teatros, Institut del teatre, y numerosas unidades de producción escénica estatales, autonómicas y municipales.

Desde 2008 es el director creativo para empresas como Príamo, NAS, y otras empresas del sector. Ejerce también como diseñador durante los últimos 20 años para Tomaz Pandur, Mario Gas, Gerardo Vera, Juan Mayorga, Jaime Chávarri, Natalia Menéndez, Blanca Portillo o Tomás Cabané entre otros directores y directoras de escena. También colaboró con diversas bandas de pop como diseñador creativo de audiovisuales e iluminación como Kitai, Ed is Dead o Mozu

En 2013 fue el diseñador de sonido del Festival de Teatro Mérida, donde fue responsable de todos los espacios escénicos creando atmósferas y texturas que se desarrollaban en los espectáculos

En 2021 crea la Academia Mariano García Sonido, plataforma de formación especializada en tecnología aplicada al mundo del Audio y Video con alumnos en España, Latinoamérica y Estados Unidos, donde continúa su labor pedagógica y divulgativa, gracias a las posibilidades que ofrece internet.

Actualmente está preparando varios diseños y bandas sonoras entre las que destacan las producciones: Los chicos del coro dirigida por José Luis Sixto y La vida es sueño dirigida por Declan Donellan

En abril de 2022 ha dirigido un espectáculo multidisciplinar para el Centro de Tecnología del Espectáculo en el que la unión de música en directo, danza contemporánea y la sincronización de audio, video y luz será la herramienta fundamental que articule todo el evento.

Miguel Cuervo

CURSO-TALLER

El proceso de Producción: Diseño, viabilidad e impulso

Hotel Retiro del Maestro

Miguel Cuervo es Licenciado en Filología Hispánica. Comienza su trayectoria en las Artes Escénicas como actor. Compagina pronto la interpretación con la gestión teatral por la que poco a poco se decanta. Con la compañía El Baúl funda el Teatro Gurdulú y dirige el Festival Equinoccio durante cuatro años. Después de esta experiencia se lanza a la producción de espectáculos: trabaja para diferentes productoras, monta la suya propia y forma parte del equipo de producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante cinco años y del Centro Dramático Nacional durante otros cinco. Tras varios años en unidades de producción públicas, su afán por afrontar nuevos retos le lleva a regresar a la empresa privada como director de producción de LAZONA donde continúa desarrollando su idea de productor creativo. También forma parte de 33% Cultura sin límites, entidad que impulsa proyectos inclusivos y es director artístico, junto a Inés Enciso, del Festival Una mirada diferente que se celebra en el Teatro Valle-Inclán. Organiza y dirige el Torneo de dramaturgia española que se celebra en el Teatro Español de Madrid. En 2016 el INAEM publicó "Producir sin dolor», libro en el que aborda la producción teatral bajo un prisma profesional y lúdico. En 2019 fue reeditado con la editorial Reino de Cordelia.

Nadia Corral

CURSO-TALLER

El proceso de Producción: Diseño, viabilidad e impulso

Hotel Retiro del Maestro

Nadia Corral es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Tras trabajar en agencias de publicidad, co-funda en 2000 la productora Imantes Producciones en la que presta servicio a otras productoras. En octubre de 2005 crea Lazona Teatro y durante diez años ha producido más de 25 funciones y proyectos teatrales tales como Teatro de la Ciudad o Lazonakubik. En 2016 decide emprender un nuevo proyecto: Octubre Producciones, con títulos como Smoking Room, Cronología de las Bestias o Las cosas que sé que son verdad.

Rafael Gómez Falcón

TALLER

Artes escénicas y Sostenibilidad ¿qué hacer y cómo contarlo?

Palacio de Valdeparaíso

Tras varios años dedicados a la ingeniería ambiental, en los últimos 5 años ha realizado proyectos relacionados con el sector de la cultura, concretamente en la música. Estos 5 años ha trabajado como Jefe de Producción de varios Festivales de Música, donde además ha podido desarrollar objetivos en materia de sostenibilidad, realizando Planes de Sostenibilidad y Certificación ISO 20121 (Sostenibilidad de Eventos).

Paralelamente han realizado en Sostenibilidad a Medida, trabajos de asistencia técnica ambiental, entre los que destacan los Planes de Adaptación al Cambio Climático o Estrategias de Sostenibilidad para empresas privadas.

Actualmente forma parte de STAGE, un grupo de profesionales de la sostenibilidad de eventos, donde aúnan conocimiento y esfuerzos con el fin de mejorar la sostenibilidad en el mundo de la cultura.

Remedios Zafra

CHARLA INAUGURAL

El arte como costura comunitaria

El Corral de Comedias

Escritora y ensayista española. Doctora y licenciada en Arte, licenciada en Antropología Social y Cultural, estudios de doctorado en Filosofía Política y Máster Internacional en Creatividad. Acreditada como catedrática en Arte y Humanidades en 2019. Entre 2002 y 2020 ha sido Profesora Titular de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte de los grupos de investigación «Cultura Urbana» (UNED), «Escritoras y escrituras» (Universidad de Sevilla) y «Teorías Estéticas Contemporáneas» (Universidad de Cádiz). Es Científica Titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Orienta su trabajo reflexivo y de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, la creación y las políticas de la identidad en las redes.

Su obra ensayística ha obtenido, entre otros, el Premio ANAGRAMA de Ensayo 2017 por El Entusiasmo, Premio Estado Crítico al mejor ensayo publicado en 2017, Premio de las Letras El Público 2013, Premio Málaga de Ensayo 2013 por «(h)adas», Premio de Ensayo Caja Madrid 2004 por «Netianas», Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos 2000 por «Las cartas rotas»; Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán 2001 por «Habitar en(punto)net»; Mención de honor en el Premio Escritos sobre Arte 2009 y Premio de Comunicación de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya 2010. También su obra literaria, estrechamente relacionada con la ensayística y abiertamente comprometida con la igualdad y la crítica social, ha obtenido reconocimientos como el Premio Literario Internacional «Mujeres del Medio Rural y Pesquero» del Gobierno de España en 2006 por el libro «Lo mejor (no) es que te vayas». En 2005 logró el tercer Premio de Poesía Antonia Pérez Alegre y en 2014 su obra «Espacio» fue preseleccionada para participar en el Festival de Primera Novela de Chambéry (Francia).

En 2014 su trayectoria fue reconocida con el Premio Meridiana de Cultura del Instituto Andaluz de la Mujer. Desde 2001 Remedios Zafra participa como conferenciante en diversos foros dedicados al pensamiento crítico y la cultura digital. De dicha actividad cabe destacar una de las primeras conferencias sobre ciberfeminismo en España (Museo Reina Sofía de Madrid MNCARS, marzo de 2001) y otras significativas en congresos y seminarios sobre Internet, feminismo y cultura contemporánea.

Violeta Ferrer

CURSO-TALLER

El proceso de Producción: Diseño, viabilidad e impulso

Hotel Retiro del Maestro

Violeta Ferrer es Licenciada en Arte Dramático por la Universidad de Málaga, obtiene el CAP en la Universidad de Granada y un Posgrado en Producción de espectáculos en vivo en la Universidad de Barcelona. Desde el año 2006 forma parte del equipo organizador de la Feria de Teatro en el Sur, que se lleva a cabo en Palma del Río (Córdoba). Ha trabajado para numerosas empresas productoras entre las que cabe destacar Stage Entertainment o Pentación Espectáculos. Así mismo formó parte del equipo de producción de la compañía de teatro Animalario, durante varios montajes como Tito Andrónico, o Penumbra. Para Zoa Producciones, llevó la dirección de producción de varias versiones teatrales de películas de éxito como Closer, Días de vino y rosas, y Elling. En 2013 cofunda ProduccionesOff y durante ese periodo vieron la luz tres proyectos: Recortes, Los miércoles no existen y Feelgood, una coproducción con el Teatro Español. En 2015 funda el departamento de producción del Teatro Lara junto a su director, fruto de esta colaboración ven a la luz proyectos como Tres, Todo es mentira, Malas Hierbas y más recientemente Cádiz. En 2017 asume la gerencia del Teatro Lara.©

Xóse Paulo Rodríguez

FORO RESIDENCIAS

Foro Residencias Artísticas

Palacio de Valdeparaíso

Xosé Paulo Rodríguez Domínguez (1969 Casal de Alén- Entrimo/ Ourense), Director del Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Dea por la Universidade da Coruña (UDC) en Galego-Portugués y Estudos Románicos. Está en posesión del Diploma de especialista en Teatro pola ESMAE (Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo) de la Universidade do Porto (Portugal) y posee un Posgrado en Gestión Cultural en la Universitat Oberta de Barcelona. Además, realizó numerosos cursos de literatura, teatro, semiótica y gestión cultural.

En el ámbito de la gestión ocupó el cargo de técnico de cultura en la UDC, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria e Comunicación. Fue director y coordinador de la Aula de Teatro del Campus de Lugo de la USC, así como profesor y Director de la Aula de Teatro de la UDC.

Desde diciembre de 2006 hasta mayo de 2011 ocupó el cargo de Director-Gerente del Auditorio de Galicia, organismo autónomo local que tiene encomendada la gestión del Área de Cultura del Concello de Santiago de Compostela e integra el Consello Municipal de Cultura como secretario y el Consello Municipal de Turismo. En mayo de 2011 tomó posesión de la plaza de Director del Teatro Rosalía Castro da Coruña gestionado por el IMCE (Instituto Municipal Coruña Espectáculos).

Fundó su propia compañía de teatro y trabajó con varias compañías profesionales de teatro, como actor, director y dramaturgo.

ORGANIZA:

COLABORA:

