

ARTES ESCÉNICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4

encuentros
online

NOV
DIC
20

PRO
GRA
MA

ANÁLISIS

Nuevos
escenarios
de trabajo
para espacios
escénicos
y compañías

Tras el apagón presencial, ¿estamos los teatros y las compañías preparadxs para el reto digital? ¿Y los públicos? Entendemos que la exhibición digital es complementaria a la presencial. No se trata de sustituir una por otra, sino de abrazar la diversidad de opciones a nuestro alcance. En tiempos de emergencia sanitaria las pantallas nos han acompañado y adquirido una gran relevancia para la difusión de las artes escénicas. En estos encuentros queremos abordar el paradigma digital en todas sus vertientes. Hablaremos con creadorxs, gestorxs de espacios escénicos y con especialistas en comunicación digital. Veremos el impacto en las audiencias y analizaremos proyectos de promoción y difusión de las artes escénicas en entornos virtuales. Hablaremos también sobre el colectivo técnico de los espacios y finalmente revisaremos como está la legalidad respecto a los derechos y deberes de artistas y espacios escénicos en todo lo relativo a la exhibición online.

4

encuentros
online

encuentro 01 /

Lunes 16 de noviembre. 17.00 a 19.30

Creación y espacios escénicos en la era digital.

encuentro 02 /

Lunes 23 de noviembre. 17.00 a 20.00

Comunicación. El público en la experiencia digital.

encuentro 03 /

Lunes 30 de noviembre. 17.00 a 19.45

Gestionando lo digital.

encuentro 04 /

Lunes 14 de diciembre. 17.00 a 20.00

Legalidad y derechos de artistas. Innovación económica en cultura en la era digital.

ENCUENTRO 01 / Lunes 16 NOV

CREACIÓN Y ESPACIOS ESCÉNICOS.

¿Qué significa la transformación digital?
¿Cuál es el estado de la digitalización en el sector cultural? **José Calleja** nos lo cuenta.

¿Cómo han abordado los espacios y los artistas la programación online? Revisaremos proyectos y programaciones online tanto a nivel nacional como internacional y cómo se organiza desde un espacio escénico. **Fernando Sánchez Cabezudo** presentará en esta intervención las experiencias vividas desde el #dramático y otras puestas en marcha a nivel nacional e internacional y hablaremos de los riesgos y oportunidades del universo virtual en el teatro.

Marta García charla con lxs creadorxs escénicos, **Juan Mendoza** desde México, **Bárbara Lennie** en Madrid y **Jesús Nieto** en Murcia sobre sus diferentes proyectos escénicos en formatos virtuales.

> PARTICIPAN:

Presentación marco general. **María Sánchez**, Vicepresidenta de La Red, y directora del Teatro del Bosque de Móstoles.

17.00 H

PRESENTA EL MÓDULO

- ✉ **Isabel Pérez** / Junta de Andalucía.
- ✉ **Toni Valesa** / Paranimf Universitat Jaume I. Castelló.

17.15 H

EL TEATRO POR LLEGAR. EXPERIENCIAS ESCÉNICAS VIRTUALES NACIONALES E INTERNACIONALES

- ✉ **Fernando Sánchez Cabezudo** / Asesor y coordinador artístico del CDN.

18.00 H

ANÁLISIS DE LA DIGITALIZACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN ESPAÑA

- ✉ **José Calleja** / Departamento de desarrollo de negocio corporativo en Tecnalía.

18.25 H

DESCANSO 10 MIN

18.35 H

DISTINTAS EXPERIENCIAS EN LA CREACIÓN

- ✉ **Marta García (periodista La Hora extra, cadena SER)** charla con:

- **Juan Mendoza**. Director / México. Todo Terreno Teatro (AETT SC) Plataforma E contingente.org.
- **Salvador Sunyer**. Director artístico del Festival Temporada Alta.
- **Jesús Nieto**. Onírica mecánica.

19.30 H

FINAL

ENCUENTRO 02 / Lunes 23 NOV

COMUNICACIÓN. EL PÚBLICO EN LA EXPERIENCIA DIGITAL.

¿Cuáles son las principales tendencias tecnológicas que lxs gestorxs culturales deben tener en cuenta para comprender mejor el impacto de las nuevas tecnologías en sus actividades culturales?

¿Qué cambios se están produciendo respecto a la forma de comunicarnos desde la pandemia? ¿Qué impacto tienen en la comunicación cultural? ¿Es emocionante ver teatro a través de la pantalla? ¿Es necesario que los espacios escénicos tengan un plan digital?

Realizaremos un recorrido sobre distintos informes y estudios estadísticos respecto a la asistencia de los públicos culturales. Veremos cómo es la experiencia del público que asiste a espectáculos online y que cambios se están produciendo respecto a la interacción con los espectadores. Hablaremos de todo esto con **Pepe Zapata** y **Anne Torreggiani**.

Álvaro Vicente realizará una revisión de las diferentes plataformas digitales que ofrecen exhibición escénica online.

Analizaremos las plataformas más usadas de videoconferencias para

encuentros online y veremos en formato taller con **Maritxell Viñas** una serie de herramientas digitales que sirvan de apoyo a cualquier entidad que desee organizar sus propias sesiones virtuales.

17.00 H

PRESENTA EL MÓDULO

- ✉ **Grego Navarro** / Directora del Teatro Gayarre de Pamplona

17.05 H

PANORAMA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS PÚBLICOS A RAÍZ DEL COVID

- ✉ **Pepe Zapata** / Experto en públicos de la Cultura y director del TRES-Comunitat de Cultura

18.00 H

LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS EN TIEMPOS DE COVID. EL IMPACTO EN LAS AUDIENCIAS CULTURALES EN REINO UNIDO

- ✉ **Katie Moffat** / Directora del departamento de Digital en The Audience Agency

18.40 H

DESCANSO 10 MIN

18.50 H

EL PÚBLICO EN LA EXPERIENCIA DIGITAL

- ✉ **Carlos Aladro**. Director artístico del Teatro de La Abadía.

19.00 H

PANTALLAZO TEATRAL: LA ANSIEDAD DE UN ETERNO EPISODIO PILOTO

- ✉ **Álvaro Vicente** / Periodista cultural y creador escénico

19.30 H

TALLER EN 30 MIN. BUENAS PRÁCTICAS. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CREAR SESIONES VIRTUALES

- ✉ **Maritxell Viñas** / Totem Guard

20.00 H

FINAL

ENCUENTRO 03 / lunes 30 NOV

GESTIONANDO LO DIGITAL.

¿Qué implica organizar, producir y realizar un streaming en el teatro? ¿Qué necesidades técnicas requiere? ¿Cuánto cuesta? **Almudena Heredero** y **Paco Caraballo** nos lo cuentan.

Se tratarán cuestiones como el diseño de producción de espectáculos y eventos de cara a su difusión online, las distintas opciones según el tipo de evento (espectáculo, taller, mesa redonda, conferencia, etc), Hablaremos de soportes, plataformas y nuevos canales de comunicación y de los nuevos desafíos para el equipo técnico de los teatros de cara a acometer la difusión online de forma paralela o no a un posible evento presencial.

En este encuentro reflexionaremos también sobre las competencias profesionales de lxs técnicxs en tiempos de pandemia y transición digital.

Matías Daporta nos contará iniciativas entre proyectos digitales emprendedores enfocados a mejorar el mercado de las Artes Escénicas/Vivas.

Jordi Fosás nos cuenta la experiencia online de la Fira Mediterránea de Manresa.

17.00 H

PRESENTA EL MÓDULO

☒ **María Sánchez** / Directora Teatro del Bosque. Móstoles.

17.05 H

PRODUCCIÓN Y TÉCNICA DE EVENTOS VIRTUALES

☒ **Paco Caraballo** / Producción eventos virtuales

17.45 H

ARTES ESCÉNICAS. DE LO REAL A LO VIRTUAL A GOLPE DE CLICK

☒ **Almudena Heredero** / Fundadora y directora de Ulalume

18.20 H

DESCANSO 10 MIN

18.30 H

REFLEXIONES SOBRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS TÉCNICOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y TRANSICIÓN DIGITAL

☒ **Jordi Planas** / Director y profesor de la Escuela

Superior de Técnicas de las artes del Espectáculo (ESTAE) del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona y la Fundación Politécnica de Cataluña (Universidad Politécnica).

19.00 H

PROYECTOS DIGITALES EMPRENDEDORES ENFOCADOS A MEJORAR EL MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS/VIVAS

☒ **Matías Daporta** / Artista y comisario de artes vivas.

19.30 H

LA EXPERIENCIA ONLINE DE LA FIRA MEDITERRÁNEA DE MANRESA

☒ **Jordi Fosás** / Director artístico de la Fira Mediterránea de Manresa

19.45 H

FINAL

ENCUENTRO 04 / lunes 14 DIC

LEGALIDAD Y DERECHOS. INNOVACIÓN ECONÓMICA EN CULTURA EN LA ERA DIGITAL.

Ainara LeGardon nos hablará sobre digitalización de las artes escénicas y sus implicaciones desde el punto de vista de la creación artística y la propiedad intelectual.

Se abordarán temas como los derechos de los artistas en la era digital y de precariedad laboral.

Tendremos una sesión específica con el Gabinete Jurídico especializado en cultura Duran Sindreu para resolver dudas legales con los asistentes.

Realizaremos también un análisis sobre innovación económica para los proyectos culturales con las nuevas tecnologías.

17.00 H

PRESENTA EL MÓDULO

☒ **Carlos Morán** / Presidente de La Red y director del Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi.

☒ **Juan I. Herrero** / Coordinador del departamento de Programación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

17.05 H

DIGITALIZACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y SUS IMPLICACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

☒ **Ainara Legardon** / Música y artista autogestionada.

17.45 H

ANÁLISIS SOBRE INNOVACIÓN ECONÓMICA PARA LOS PROYECTOS CULTURALES CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. PONENTE POR CONFIRMAR

☒ Ponente por confirmar

18.30 H

DESCANSO 10 MIN

18.40 H

MESA SOBRE DERECHOS DE ARTISTAS Y PRECARIEDAD LABORAL EN LA ERA DIGITAL

19.10 H

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON EL GABINETE JURÍDICO ESPECIALIZADO EN CULTURA DURAN SINDEU

20.00 H

FINAL

Fernando Sánchez Cabezudo

Gestor cultural, director, actor y escenógrafo. Vincula su carrera profesional en el terreno de las artes escénicas con un discurso sociocultural que busca la participación del público en los procesos creativos. Su trabajo al frente de la sala Kubik, en Usera, y sus proyectos de creación son un referente en la gestión de espacios de inclusión con el entorno local y la ciudadanía. Premiado con un Max por su proyecto "Historias de Usera" en 2017. Actualmente es asesor y coordinador artístico del equipo de dirección del Centro Dramático Nacional.

José Calleja

Trabaja en el departamento de desarrollo de negocio corporativo en Tecnalia como responsable de iniciativas estratégicas. Estudió la licenciatura superior en informática en la Universidad de Deusto y luego cursó 2 postgrados (máster en ingeniería de software y máster en administración de empresas). Tiene 25 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información habiendo participado en el diseño y despliegue de numerosos proyectos de transformación digital aplicados a diversos sectores: turismo, financiero, educación, administración pública, cultura, ...

Marta García

Madrileña, del 73. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la Cadena SER, a cuya redacción se incorporó en 1998. Ha sido redactora de Hoy por Hoy junto a Iñaki Gabilondo y Carles Francino. Actualmente trabaja en la sección de Cultura de los Informativos de la SER y dirige el programa cultural La Hora Extra.

Juan Mendoza

Director / México. Todo Terreno Teatro (AETT SC). Doctor en Filología, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios en Casa del Teatro (San Cayetano) y en la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe. Con su compañía ha realizado giras nacionales e internacionales, han sido merecedores de diversos premios y apoyos.

Salvador Sunyer y Bover

Director artístico del festival Temporada Alta, de Girona y Salt. El Festival, que se celebra entre los meses de octubre y diciembre, es una ventana abierta al mundo y un punto de encuentro entre la escena catalana y la internacional, un espacio de exhibición de propuestas escénicas y una plataforma de apoyo a la creación y producción de espectáculos y un impulsor de las redes de intercambio profesional. Un festival de artes escénicas que sobrepasa el marco del propio festival. Uno de los eventos de referencia en el panorama nacional e internacional.

Jesús Nieto

Compañía Onírica Mecánica. Jesús Nieto, bajo el nombre de Onírica Mecánica, construye mundos poético-mecánicos-imaginarios para todo aquel enamorado de lo extraordinario. Su trabajo ahonda en la memoria reciente y nuestra relación con la tecnología. Desde hace 12 años investiga propuestas diferentes para todos los públicos con especial atención a los intereses, inquietudes y lenguajes contemporáneos de nuestros adolescentes. Onírica Mecánica ha mostrado sus creaciones en los principales festivales y programaciones de más de 25 países.

Pepe Zapata

Es experto en públicos de la Cultura y director del TREC-Comunitat de Cultura, la Comunidad de Cultura más importante de Catalunya, con 32.000 socios. Ha sido también director de comunicación, marketing y públicos de Focus y del Mercat de les Flors, así como socio y consultor de TekneCultura.

Katie Moffat

Katie es Directora del departamento de Digital en The Audience Agency. Trabaja con los clientes para ayudarlos a desarrollar formas efectivas de usar los canales digitales para llegar, crecer y diversificar sus audiencias. Además del trabajo de consultoría, organiza regularmente talleres de capacitación y seminarios web para organizaciones de todos los tamaños. Es colaboradora del 'Manual de planificación de museos digitales' publicado por Rowman & Littlefield y vicepresidenta de los pioneros digitales Abandon Normal Devices. Su popular boletín quincenal The Digital Snapshot a menudo se cita como "lectura obligada" y tiene una lista de suscriptores de casi 5000..

Carlos Aladro

Director del Teatro de la Abadía. Ha sido también director del Festival de Otoño (desde 2016) y Clásicos en Alcalá (desde 2017). Licenciado en Interpretación y Dirección de Escena en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), fue miembro del equipo artístico de La Abadía de 2001 a 2009, colaborando primero como ayudante de dirección artística, y luego en la programación y gestión de la Fundación, como adjunto a la dirección y subdirector. De 2009 a 2016 fue coordinador artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, cuya gestión corre a cargo de la Fundación Teatro de La Abadía.

Álvaro Vicente

Periodista cultural y creador escénico. En 2010 fundó la revista Godot y ha sido crítico teatral en On Madrid (El País) y Time Out Madrid. Desde agosto de 2020 gestiona los contenidos de la Revista Dramática del Centro Dramático Nacional. Como creador escénico ha participado en montajes como "Violencia: 25% gratis" (La Cocina Teatro), "La donna immobile" (La Intemerata Teatro) o "Europa: los Tutelados" (Réplika Teatro).

Maritxell Viñas

Asesora y formadora en nuevas tecnologías aplicadas a la educación y a empresas. Autora del blog «Recursos TIC para profesores». Consultora Certificada de Evernote (ECC) para centros educativos y empresas y Apple Teacher. Tutora y creadora de contenidos de cursos online y presenciales en competencias digitales para instituciones educativas y empresas.

Paco Caraballo

Desde 1985 se dedica profesionalmente a la producción de contenidos y eventos sobre todo tipo de soportes. Formó parte del equipo fundador de Canal Plus España donde permaneció 10 años como productor de eventos especiales tales como Los Premios Ondas, Festival de San Sebastián, lanzamiento de Canal Satélite Digital o los Oscars durante 6 ediciones. Sus últimos trabajos incluyen la producción local de los Premios Goya en Málaga o el soporte técnico audiovisual para el Día de la Música para INAEM.

Almudena Heredero

Directora de Primavera Pro, el encuentro internacional del sector de la música del festival Primavera Sound, desde sus inicios en 2010, Almudena Heredero coordina también la participación oficial de España en la Cuatrenal de Praga de Escenografía 2015 y 2019. Asimismo es responsable de la coordinación general del Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID, desde su edición de 2014. Está también a cargo de la coordinación general de las Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas organizadas por el INAEM y del Festival Ellas Crean, del Instituto de la Mujer.

Jordi Planas

Director y profesor de la Escuela Superior de Técnicas de las artes del Espectáculo (ESTAE) del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona y la Fundación Politécnica de Cataluña (Universidad Politécnica). Ha trabajado en Dirección Técnica en el Teatre Nacional de Catalunya y el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Ha sido jefe del servicio de luminotecnia del Gran Teatro del Liceo y del Centre Dramàtic. Ha colaborado como experto formativo en la redacción de Cualificaciones Profesionales, Certificados, Guías de Evidencias y Títulos de FP relativos a las profesiones técnicas del espectáculo (Ministerios de Educación y Trabajo).

Matías Daporta

“Matías Daporta es artista y comisario de artes vivas. Su línea de investigación trata, entre otras, los efectos de la cultura de internet, las nuevas tecnologías y los videojuegos en la producción artística actual, por un lado mirando puramente la creación artística, que toma forma en el festival Me Gustas Pixelad_ en LaCasaEncendida, Madrid, y por otro lado observando como afectan a la gestión a través del dispositivo de investigación Aguablanda, en Graner.”

Jordi Fosas

Director artístico de la Fira Mediterrànea de Manresa desde 2019. Desde el año 2010 ha sido vicepresidente de Festivals du Sud, red de Festivales del sur de Europa de danzas populares. En el mismo ámbito de la cultura popular, y durante diez años, fue secretario de la Agrupación de Esbarts de las comarcas de Girona. Jordi Fosas también está relacionado profesionalmente con el mundo de la producción de grandes eventos, como socio cofundador y director-gerente de la empresa La Caraba Producciones - servicios a la cultura SL, empresa especializada en la producción y servicios técnicos integrales para eventos.

Ainara LeGardon

Foto:Rafa Rodrigo

Ainara LeGardon (Bilbao, 1976) es música y artista autogestionada con más de 25 años de experiencia. Desarrolla un prolífico trabajo en el campo del rock y la música experimental, tanto en solitario como formando parte de diferentes colectivos y obras escénicas. En paralelo a su trabajo artístico realiza labores como investigadora y divulgadora en el campo de la Gestión Cultural y la Propiedad Intelectual a través de www.legardon.net.

Carme Seto

Carme está integrada en el Área Legal del despacho y desarrolla su actividad profesional asesorando en derecho mercantil y de los negocios a empresas de diversos sectores. Sus principales ámbitos de actuación son el asesoramiento mercantil continuado a empresas de diferentes sectores de actividad y en especial a empresas de distribución y a entidades del sector de las artes escénicas; la intervención en procesos de prevención de impagados, elaboración de planes de morosidad y la negociación e instrumentación de acuerdos de refinanciación de deudas; y la redacción de dictámenes e informes jurídicos, así como la negociación y redacción de contratos mercantiles.

Anna Ric

Anna está integrado en el Área fiscal del despacho y desarrolla su actividad profesional asesorando en derecho tributario a entidades públicas y privadas de diversos sectores. Sus principales ámbitos de actuación son la planificación de transacciones con implicaciones fiscales complejas, el asesoramiento a entidades integrantes del sector público, planificación tributaria de patrimonios y la asistencia técnica en procedimientos de inspección tributaria y contenciosos.

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

