

FORMACIÓ EN PRODUCCIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES

Sessions presencials:	des del 12 de gener 2021 al 25 març 2021
Pràctiques professionals:	des de l'abril al juliol 2021
Horari:	Dimarts i dijous 17:30h a les 20:30h
Lloc:	Fabra i Coats - Carrer de Sant Adrià, 20, Barcelona

LA FORMACIÓ I EL PAPER DEL PROFESSIONAL DE LA PRODUCCIÓ

La primera edició de la formació de producció d'arts escèniques sorgeix de la **Xarxa de professionals de la producció en arts escèniques**. Un equip de professionals amb llargues i diverses experiències ha configurat aquesta formació tenint en compte les necessitats del dia a dia de la feina real de producció. Es tracta d'una formació no reglada que ens permet configurar el pla d'estudi i formació apropant-lo a la realitat quotidiana. Una formació no reglada vol dir que no s'obtindrà un títol oficial a l'acabar la formació però sí un diploma conforme has realitzat el curs i has assistit a més del 85% de les classes. A l'acabar obtindràs un ampli coneixement, general i específic de el procés de producció d'un projecte. Amb projecte ens referim tant a un espectacle de dansa, teatre o circ, com un festival, un equipament, etc. La formació està formulada de manera que la persona que la cursa coneixerà totes les fases, agents, perfils professionals i necessitats que constitueixen un projecte i que, com a professional de la producció, haurà de gestionar i supervisar.

Organitzar, administrar, gestionar, coordinar, contractar, guiar, sostenir, connectar, acompanyar... Una llarga llista de verbs i accions formen part del dia a dia de les persones que ens dediquem a la producció de les arts escèniques. Treballem en equip per tal que una companyia d'arts escèniques es mantingui viva i activa i tots els seus engranatges funcionin bé i per a que projectes escènics i artístics de diferents formats i durades es puguin portar a terme.

Una persona que es dedica a la producció d'un espectacle o projecte escènic és una persona creativa i alhora racional, amb capacitat d'organització, és hàbil i àgil per trobar recursos i solucions, resoldre conflictes, elaborar i executar pressupostos i gestionar equips.

METODOLOGIA

La formació està dirigida a 15 persones màxim. Aquest límit de places és important per poder fer un seguiment personalitzat de cada participant.

El pla d'estudis està plantejat seguint un ordre lògic de les etapes i necessitats d'un projecte. El paper del professional de la producció és organitzar, gestionar i fer de enllaç de totes aquestes etapes, identificar necessitats, gestionar recursos, anticipar, delegar, etc. No es tracta d'un perfil expert en un tema concret, però sí d'algú amb coneixements multidisciplinaris. Per aconseguir aquest perfil la formació està configurada de la següent manera:

Classes presencials teòriques i pràctiques (12 de gener 2021 – 25 de març 2021)

El primer bloc de la formació està compost per classes presencials teórico-pràctiques impartides per professionals de sector. A més de les sessions dedicades a la producció i els projectes, hi haurà sessions sobre temes específics necessaris com el marc jurídic, els riscos laborals, les finances, etc.

Cada formador organitzarà les seves sessions de manera que encaixin en la globalitat. Així mateix, cada formador decidirà si es tracta d'una sessió purament teòrica o inclou casos pràctics.

Visites a equipaments

Les visites formatives a espais dedicats a les arts escèniques ens permetran veure i accedir de primera mà a la realitat de la feina. En aquestes sortides visitarem teatres, companyies i espais de dansa i circ de la ciutat comtal en què els interlocutors seran els professionals de la producció amb perfils molt variats, està previst fer 8 visites a equipaments com ara la Nau Ivanow, la Central del circ, la Caldera, la Sala Beckett, el Mercat de les Flors entre d'altres.

Tutories

Les tutories d'aquesta formació serviran per aclarir dubtes, assessorar i aconsellar als estudiants, fer un seguiment a nivell acadèmic i també com a orientació professional. Però a més d'això, es tracta de crear un vincle més personal i crear un espai de diàleg, idees i intercanvi.

Pràctiques professionals no obligatòries (abril - juliol 2021)

Aquesta formació sorgeix de la Xarxa de productors de arts escèniques, per tant comptem amb més de 85 professionals treballant en diferents companyies, teatres, equipaments, etc, que ens permeten oferir pràctiques i propostes molt properes i directes.

EQUIP I FORMADORS

Margarida Troguet - Comissària independent de l'àmbit de les arts en viu. Vicepresidenta del CoNCA, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya.

Marta Oliveres - Autodidacta en la gestió cultural des de 1982. Ha treballat amb multitud de companyies artistes com Comediants, La Fura dels Baus, Carles Santos i Àlex Rigola entre moltes altres.

Mireia Gràcia - Productora i distribuïdora d'arts escèniques. Actualment treballa com a distribuïdora de Les Impuxibles i és productora de la companyia de Roser López Espinosa.

Montse Enguita - Productora multidisciplinària de fa més de 25 anys d'Arts Escèniques, Esdeveniments, Música i Audiovisuals i docent de Producció al Centre de Formació i creació escènica El Timbal.

Anna Aurich - Els seus quinze anys de trajectòria professional, com a responsable de premsa d'institucions públiques i en importants agències de comunicació, li han permès treballar en nombrosos camps i ampliar la seva especialització cap a la comunicació integral.

Teresa Petit - Actriu de formació, productora i docent de producció i regidoria d'espectacles a CFGS.

Gal.la Peire - Productora de las Hermanas Picohueso

Aina Juanet - Productora a l'equip gestor de la Nau Ivanow i productora freelance amb diversos projectes d'arts escèniques. Interessada en els processos creatius com a generadors de pensament.

Clara Matas - Productora escènica

Paula Saenz de Viteri - Productora de la Agrupación Señor Serrano. Ha treballat com a productora en diferents sectors com teatre, festivals de cinema i esdeveniments.

Anna Castillo - Es dedica a la producció i comunicació d'arts escèniques. Actualment treballa a la Cultura Tangent i és co-organitzadora del Festival Píndoles. També s'encarrega de la producció de diferents companyies de circ i teatre.

Carmen Queró - Productora amb una àmplia trajectòria dins l'entorn financer i bancari

Laura Viñals - Productora d'arts escèniques. Actualment treballa amb les companyies Ça Merche, Antes Colado i Fundació Mis Bragas.

Mariana Yáñez - Directora artística i productora de la companyia Hand Made Theatre i La Cuentista.

PLA D'ESTUDIS 2021 FORMACIÓ EN PRODUCCIÓ D'ARTS ESCÈNIQUES

INTRODUCCIÓ AL SECTOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES

- Estructura i dinàmica del sector de les arts escèniques
- Anàlisi i mapeig de tots els agents
- Quin rol té la producció dins aquest entorn? Quines aportacions fa?
- Visita a una organització cultural

INTRODUCCIÓ A LA FIGURA DE LA PRODUCCIÓ

- Perfils professionals de l'equip de treball, responsabilitats i funcions
- La figura del/la professional de la producció: Què és i què no és? Què fa i què no fa?
- Tipologies de professionals de la producció
- Diferents escenaris/entorns de treball
- Habilitats, principis i valors dels i les professionals de la producció
- Producció holística

PLANTEJAMENT D'UN PROJECTE

- Missió, visió i valors
- Disseny i planificació estratègica
- Anàlisi sectorial i territorial
- Anàlisi de recursos i necessitats
- Pla de treball

MARC JURÍDIC

- Forma jurídica i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
- Redacció i revisió de contractes amb teatres, equipaments, entitats i festivals
- Relacions contractuals amb el personal
- Assegurances i riscos laborals
- Drets d'autoria i propietat intel·lectual
- Riscos i responsabilitats contractuals i extracontractuals

CICLE DE VIDA D'UN PROJECTE

Anàlisi global de totes les fases d'un projecte

DISSENY DE PRODUCCIÓ

- Marc general de la creació
- Aliances
- Disseny econòmic
- Calendari general: assajos i creació, funcions, temporada i gira.
- Multiprojecte
- Pla de producció
- Eines de gestió i productivitat

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP

Taller de gestió emocional

PRODUCCIÓ EXECUTIVA

- Gestió econòmica i administrativa
- Coordinació d'equips i espais: àrees artístiques i tècniques
- Coordinació tècnica. Infraestructura escènica, gestió de recursos tècnics i fitxa tècnica

PLA D'EXPLOTACIÓ DEL PROJECTE

- Pressupostos (catxet: gira i temporada)
- Recaptació i liquidació d'ingressos de taquilla
- Producció en gira (pre-producció en gira, full de ruta,...)
- El procés d'explotació i gira d'una producció escènica

COMUNICACIÓ

- Disseny de l'estratègia de comunicació
- Segmentació, públic objectiu i posicionament
- Materials de difusió
- Comunicació digital i analògica
- Gestió de col·laboradors i col·laboradores

DISTRIBUCIÓ

- Introducció a la distribució
- Mobilitat i Internacionalització
- Estructures i dinàmiques dels mercats culturals locals, nacionals i internacionals