

PLA DOCENT

Curs: Quart
Especialitat: Interpretació
Matèria: Producció i Gestió
Codi de l'assignatura: 553038A
Títol de l'assignatura: Distribució d'Espectacles
Subtítol:
Tipus d'assignatura: Optativa Teòrica- Pràctica
Adscripció de l'assignatura: Departament de Teoria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 2
Hores totals de l'assignatura: 50h 30 h lectivitat presencial (60%) - 20 h de treball autònom de l'alumne (40%)
Impartició: 2 SEM. 28/5/2025-6/6/2025
Professors/es: A determinar segons POA- Marta Díez
Descriptor: Introducció al mercat de les Arts Escèniques: Estructura i accés.
Requisits: cap
Observacions: Aula teòrica

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L'ASSIGNATURA:

Competències transversals:

1. Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
2. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
3. Realitzar autocrítica cap al propi acompliment de les tasques professionals i interpersonals
4. Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional
5. Dominar la metodologia de la investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.
6. Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

Competències Generals:

1. Adquirir habilitats personal que incloguin l'ús eficient de les tècniques relacionades amb la gestió, producció i distribució de projectes.
2. Ser capaç d'elaborar, justificar i explicar un discurs propi, oral, escrit o visual, sobre el teatre comunicant-lo en àmbits diversos: professionals, artístics, amateurs siguin o no especialitzats en temes artístics o de teatre Pla docent Institut del Teatre

Competències específiques:

1. Saber dissenyar, organitzar, planificar realitzar i avaluar processos i/o projectes artístics. Dirigir, gestionar i produir processos i/ o projectes artístics.
2. Ser capaç d'adaptar-se als diferents processos creatius i als equips de treball que els formen. Desenvolupar la capacitat, habilitat, i disposició per participar en un procés creatiu aportant recursos propis podent combinar-los i compartir-los amb flexibilitat, responsabilitat i sinceritat i generositat en el treball.

Competències específiques de l'assignatura:

1. Conèixer els mecanismes, agents i marcs legals de la producció cultural per tal de poder vehicular propostes personals.
2. Detectar les mancances culturals entorn el teatre i transformar-les aplicant i dissenyant projectes adients.
3. Conèixer les eines i els mecanismes de la comunicació cultural per tal de difondre i donar a conèixer els projectes propis.
4. Ser capaç de treballar en grup de manera harmoniosa i cooperativa assolint objectius i nivells d'excel·lència.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE:

Coneixements:

1. Conèixer el context i articulació del sector de les arts escèniques al nostre país, les polítiques culturals i la seva evolució i adaptació a les transformacions polítiques, econòmiques i socials. (k)
2. Conèixer i aplicar els conceptes de la producció i distribució en arts escèniques (k)
3. Identificar i posar en relació els diferents agents públics i privats implicats en la producció, exhibició i distribució escènica. (k)
4. “El projecte” com a eina de treball. Definir-lo i adoptar una metodologia i guió de projecte. (i)
5. Elaborar les diferents fases d'un projecte des de la idea, el diagnòstic, els destinataris, els continguts i les diferents fases de producció d'un projecte. (i,l)
6. Conèixer els diferents instruments jurídics aplicables a l'entorn professional de les arts escèniques. Persones jurídiques, legislació laboral, fiscal, contractual, legislació de Drets d'autor. (k,g)
7. Conèixer i aplicar els diferents mecanismes i fases d'un procés de producció: Organigrama i funcions, gestió de recursos humans, tècnics, artístics i planificació. (a,g,k)
8. Conèixer i aplicar les bases econòmiques d'un procés de producció: El pressupost com a eina de treball, les fonts de finançament, públic i privat. Generació d'ingressos propis; el control del pressupost, flux monetari. (g,k,l)
9. Conèixer i posar en relació les diferents xarxes d'exhibició i distribució, gestió dels processos de distribució escènica. (g,k,l)
10. Identificar i utilitzar les diferents eines i tecnologies per elaborar un Pla de comunicació (h,m).
11. Conèixer i fer ús adequat dels mecanismes d'avaluació, i justificació projectes. (c,h,l)

Habilitats, procediments i o destreses:

1. Analitzar el context polític i cultural en que es viu i saber detectar necessitats, mancances o transformacions culturals a partir de generar iniciatives. (b,e,l)
2. Identificar i reconèixer els diferents agents de les arts escèniques segons la naturalesa dels projectes artístics. (k,l)
3. Dissenyar i articular un projecte artístic en cada un dels seus aspectes: artístics, econòmics (pressupost), tècnics, humans i temporals (planificació) i comunicatius. (a,g,l,m)
4. Treballar en grup i en xarxa i ser capaç d'integrar les aportacions i punts de vista de diferents persones. (j,n)
5. Ser capaç de planificar i seqüenciar tasques, però alhora ser flexible per introduir modificacions i integrar adversitats als processos de treball (a,b,e,g)
6. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de transformació per tal de millorar processos. (b,c, e,)
7. Presentar i defensar a nivell oral i públicament projectes propis o d'equip (h,m)
8. Ser capaç de crear sinergies i empaties, per posar en relació diferents agents de les arts escèniques per tal de conduir un projecte propi. (c,j, n)

Actituds:

1. Desenvolupar la capacitat del treball en grup. Aprendre a ser participatiu i cooperatiu quan cal i emprenedor i resolutiu quan sigui necessari. (f,j,n)
2. Aprendre a delegar responsabilitats per tal d'establir sistemes de treball cooperatius i en grup i no jeràrquics. (b,j,n)
3. Desenvolupar el sentit de la planificació i previsió per tal de garantir processos d'excel·lència i de cohesió dels grups de treball. (a,g,l,n)
4. Ser capaç de crear i mantenir un ambient de treball harmoniós i respectuós. (j,n)
5. Tenir capacitat d'adaptació a canvis i adversitats. (b,d,f)
6. Ser capaç de crear empaties personals i artístiques per tal d'afavorir la projecció artística. (j,n)
7. Ser autocrític i capaç d'admetre crítiques per tal de transformar les febleses en fortaleces. (c,d,h).

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI) :

Introducció a la distribució d'arts escèniques i la gestió i la difusió dels propis projectes artístics. Comprendre el funcionament del mercat i establir relacions sòlides amb els diferents agents del sector.

Temes:

- Rígor i compromís en la formació i desenvolupament de les habilitats necessàries per a la distribució d'arts escèniques.
- Fomentar la iniciativa i l'autogestió.
- Crear oportunitats per a la interacció i el desenvolupament de relacions amb agents del sector.
- Capacitar per fluir amb facilitat en un mercat dinàmic i en constant canvi. Objectius:
- Comprendre l'ecosistema de les arts escèniques:
 - o Estructura del mercat: agents, institucions, circuits, plataformes digitals.
 - o Funcionament de les àrees veïnes de la distribució: producció executiva i comunicació.



- Desenvolupar habilitats per a la gestió:
 - o Elaboració de bases de dades
 - o Tècniques d'autogestió i recerca d'oportunitats.
 - o Negociació de contractes i condicions de treball. o Desenvolupament d'estratègies.
- Establir relacions amb agents del sector:
 - o Aprendre a identificar i contactar amb programadors i altres professionals.
 - o Adquirir eines per participar òptimament en esdeveniments i plataformes de networking (fires i festivals).
 - o Construir una xarxa de contactes sòlida i professional.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

- Xxx
- Xxx

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

Avaluació continuada i personalitzada basada en:

- Assistència 20%
- Actituds 20%
- Treball a l'aula 40%
- Treball autònom 20%

(Si se supera el 10% en faltes d'assistència, no es podrà aprovar l'assignatura)

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

- BONET i AGUSTÍ, Lluís (DIR): L'Avaluació externa de projectes culturals (núm. 3), Quaderns de Cultura, 2010.
- CIMARRO, Jesús: Producción, Gestión y Distribución del Teatro. Madrid: SGAE, 1997.
- CLOTAS, Pere: El Patrocini empresarial. Lid Editorial: BCN, 2008.
- CONTE, David M.; LANGLEY, Stephen: Theatre Management. Producing and Managing the Performing Arts. Entertainment Pro, 2007.
- COLOMÉ, Jaume: La gestión de las artes escénicas en tiempos difíciles. Barcelona: Gescènic, 2006.
- COLOMÉ, Jaume: Marketing de les arts escèniques. Barcelona: Gescènic, 2009.
- CUBEIRO, Juan Carlos; GALLARDO Leonor: Liderazgo Guardiola. Alienta Editorial, 2010.
- JOHNSSON, Hans (1991, Madrid): La gestión de la comunicación - Guía Profesional. Mèxic: Ediciones Ciencias Sociales, 2003.
- PEREZ MARTIN, M.A.: Gestión de proyectos escénicos. C.Real: Ñaque, 2006.