

CURSO TRIMESTRAL

ACELERADORA DE COMPAÑÍAS EMERGENTES DE ARTES ESCÉNICAS

con el acompañamiento y mentoría de TERESA ASES

10 PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL CURSO Y TEMARIO

A continuación, se desglosan en profundidad los distintos bloques de trabajo que se desarrollarán a lo largo del curso trimestral. Cada bloque está compuesto por **dos sesiones de trabajo**, que suman un total de **siete horas**, e incluye:

- Ejercicios prácticos
- Material teórico
- Espacios de conversación y debate entre participantes
- Contenidos formativos aplicados a sus propios proyectos

Además, el módulo contempla un **seguimiento personalizado del desarrollo de los proyectos**, acompañando de manera individual a cada participante durante todo el proceso.

BLOQUE 1 – Iniciación a las políticas culturales y desarrollo de la propuesta de valor

En este primer módulo nos adentraremos en el **marco institucional y político en el que se inscribe tu práctica artística**, con especial foco en las artes escénicas. Analizaremos políticas culturales tanto a nivel estatal como europeo, con el objetivo de comprender el ecosistema en el que se desarrollan los proyectos teatrales contemporáneos.

Trabajaremos en **la definición y reformulación de la propuesta de valor de tu compañía**: *¿qué hace que tu proyecto sea único, relevante y necesario hoy?* Uno de los ejes clave será la conciliación entre tu identidad como artista y tu papel como gestor/a cultural. En la mayoría de los casos, somos quienes creamos, pero también quienes sostenemos el proyecto.

Queremos que tu propuesta incorpore una mirada crítica dentro del ecosistema cultural actual, ayudándote a encontrar tu lugar como creador/a y como agente cultural, en concreto sobre el sector de las artes escénicas. Incluye bloque práctico para el estudio y desarrollo de tu propuesta de valor, tanto para proyectos unipersonales como colectivos.

BLOQUE 2 – Viabilidad, sostenibilidad y redacción de proyectos vinculados a los ODS

Este módulo teórico-práctico se centrará en cómo evaluar la viabilidad de tu proyecto desde un enfoque integral: medioambiental, económico, social y de gobernanza. *¿Qué recursos necesitas tener en cuenta en el arranque de tu compañía? ¿Cómo sostener tu práctica artística sin comprometer tu tiempo, tu energía ni tus valores?*

Trabajaremos **herramientas para diseñar proyectos culturales sostenibles**, atendiendo a los principios de *la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. Este bloque tiene como objetivo poner el foco en cómo aplicar prácticas de sostenibilidad cultural que reconozcan el valor de tu trabajo, tu tiempo y tus medios. **Evaluaremos qué modelo de cultura sostenible que se adapta mejor a tu proyecto y qué formas de acceso y financiación están a tu alcance** con una propuesta leal a ti y tu ética cultural.

BLOQUE 3 – Plan de explotación y estrategias de exhibición de las producciones

¡Ahora sí! En este módulo nos enfocaremos **en cómo hacer que tu obra circule**. Conocerás los principales circuitos, ferias, redes, asociaciones y festivales del panorama nacional, para ayudarte a **mapear el sector y detectar oportunidades viables para tu proyecto de compañía**. También mapearemos algunas redes internacionales que te permitirán ampliar la mirada y conocer vías de circulación más allá del ámbito local o regional.

Lo mas importante es que trabajaremos en **el diseño de tu plan de explotación y distribución**, ajustado a las características de tu compañía y tu producción. Abordaremos la relación con programadores/as, distribuidores/as y agentes del sector, identificando posibles *alianzas estratégicas* para impulsar tu trayectoria.

Este bloque propone herramientas concretas para desarrollar una estrategia de circulación capaz de ser sostenible y sobre todo adaptada a los retos de una compañía joven en sus primeros años.

BLOQUE 4 – Estructura interna: equipos, tareas/departamentos y modelos de gobernanza.

El mayor recurso de una compañía joven son las personas que la conforman y el tiempo que le dedican. Por eso, es clave diseñar una estructura interna eficiente y sostenible, que evite la autogestión precaria y permita que el proyecto crezca sin agotar a quienes lo impulsan

En este bloque trabajaremos en **la definición del organigrama funcional** de tu compañía, ya sea colectiva o unipersonal. Reflexionaremos sobre cómo organizar las tareas visibles e invisibles, cómo distribuir responsabilidades y cómo alinear la estructura interna con tus objetivos y tu forma de crear. El objetivo es construir una base sólida que te permita sostener tu proyecto en el tiempo, cuidando a las personas, los ritmos y los procesos.

BLOQUE 5 – Presupuestos, financiación y sostenibilidad económica

En este bloque nos meteremos de lleno en uno de los temas que mas nos interesa para la profesionalización de una compañía: la financiación. **Elaboraremos presupuestos detallados personales de tu proyecto tanto para la estructura general de tu compañía** como para producciones concretas a futuro, ya sea en creación, estreno o gira.

Abordaremos el *cálculo de cachés, honorarios, costes de producción, gastos de gira, formas de cobro y contratos de coproducción*. También analizaremos recursos que muchas veces no valoramos económicamente, pero que afectan directamente a la viabilidad de nuestros proyectos.

Trabajaremos en estrategias para *diversificar los ingresos*: colaboraciones con administraciones, entidades privadas o alianzas con otros agentes. Y muy especialmente, en cómo sostener tu compañía incluso cuando aún no tienes acceso a ayudas públicas.

Pero también hablaremos de ayudas públicas nacionales, regionales y locales, privadas, de mecenazgo...

El objetivo es que desarrolles un plan de financiación a 4 años, adaptado a las dinámicas reales de tu proyecto, que te permita profesionalizar y dar estabilidad económica a tu trabajo artístico.

BLOQUE 6 – Redacción profesional de proyectos culturales + presentación a convocatorias.

Este módulo está diseñado para que aprendas a escribir tu proyecto de forma clara en relación a todo lo aprendido en los bloques anteriores y que articules de una manera estructurada la solidez de tu proyecto. **Trabajaremos con modelos reales de convocatorias públicas y privadas, y aprenderás a elaborar documentos para solicitar subvenciones, residencias, colaboraciones o coproducciones.**

Abordaremos también **la construcción del relato de tu proyecto**, buscando una voz que combine lo artístico con lo profesional, y que transmita de forma viable el valor de tu propuesta. Este bloque es par conocer **técnicas de presentación, tipos de documentación requerida y en cómo adaptar la narrativa de tu proyecto** según el tipo de convocatoria o la fiscalidad desde la que lo presentes.

BLOQUE 7 – Promoción, comunicación y venta

Ha llegado el momento de trabajar con las audiencias: tanto con el público como con los agentes culturales a los que te diriges en tu plan de comunicación. En este bloque analizaremos el relato comunicativo de tu compañía para distintos tipos de receptores y aprenderás a fortalecerlo con herramientas digitales que optimicen tu tiempo y recursos.

Profundizaremos en **la creación de materiales clave para la visibilidad profesional**: dossier, press kit, redes sociales, textos de presentación y recursos visuales que te ayuden a posicionarte en el sector.

También exploraremos el ecosistema digital actual: *¿cómo se cuenta un proyecto artístico hoy? ¿Qué canales están a tu alcance? ¿Qué herramientas necesitas para dar visibilidad a tu trabajo?* Es importante que todos los miembros de la compañía puedan construir una identidad comunicativa que todas conozcamos y la narremos igual.

APERTURA DE PUERTA – Redes, colaboración y presentación de proyectos

Por último, cerramos el programa con la presentación de los proyectos desarrollados a lo largo del año, en un espacio compartido con otros colectivos, artistas y agentes culturales, tanto los participantes como invitadas.

Será un momento para reflexionar sobre cómo construir redes, explorar posibilidades de coproducción, modelos de colaboración y formas de fortalecer el tejido cultural desde la práctica artística. Contaremos con la presencia de gestores/as culturales y compañías aliadas que ofrecerán feedback y abrirán posibles vínculos para futuras colaboraciones.