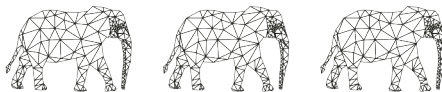

MANUAL BÁSICO
DE LA
PRODUCCIÓN
TEATRAL
INDEPENDIENTE
EN BOGOTÁ

La Bogotá teatral se está transformando. La enorme y variada oferta con la que contamos los amantes del teatro, cada vez es más amplia. Los creadores necesitamos seguir cualificándonos para ofrecer espectáculos a la altura de una ciudad que cada vez tiene más ventanas abiertas a las movidas del teatro y las artes escénicas internacionales, razones por las cuales nuestro público cada día es más exigentes. Es hora de atender necesidades que ayuden a fortalecer nuestro teatro.

El sector de mediana trayectoria de teatro de Bogotá, dentro de las actividades del Festival Sala B - Circuito 2016, dio una mirada al interior de nuestros proyectos, develando la urgencia de la presencia de productores que atiendan y entiendan el cómo se mueve el teatro independiente de nuestra ciudad. Sabemos que gracias a programas universitarios, dentro de poco tiempo nuestra capital contará con profesionales en el campo de la producción teatral, pero mientras ese momento llega, esta labor es asumida por los artistas de teatro, a quienes esperamos esta cartilla básica les sea útil.

Es cada vez es más indispensable para el éxito de nuestros proyectos, asumir con seriedad el rol de productores teatrales, para seguir dando pasos fuertes en este momento del teatro colombiano del cual somos parte activa.

1

¿Qué es teatro independiente?

Es un proyecto teatral, que centra toda su atención en su desarrollo continuo cargado de un compromiso ideológico y artístico, que no es negociable por intereses que afecten sus búsquedas de orden social, político o estético. A pesar de que algunos de estos proyectos puedan estar subsidiados por entes gubernamentales o privados, mantienen su libertad de exposición, diálogo, opinión y denuncia en el escenario.

2

¿Qué es la producción teatral?

Es un proceso comprometido con la materialización de una idea, para que se convierta en una obra de teatro. Es un acompañamiento de gestión, organizativo y financiero que sobre todo en el teatro independiente, consiste en lograr las metas de un proyecto teatral con bajos recursos económicos. Es una labor en la cual se logran consolidar los caminos necesarios, para llevar un espectáculo al escenario. Es una actividad íntimamente ligada con el hecho artístico, pues gracias a ella, la magia del teatro logrará encontrarse eficientemente con su destinatario, el público.

3

Objetivos de la producción teatral

En acuerdo con el equipo creativo los objetivos se dirigen a:

Organizar: Formalizar el cuerpo artístico de trabajo.

Planear: Estructurar el desarrollo del proyecto.

Administrar: Ejecutar y procurar recursos económicos, y...

Comercializar: Crear canales para la promoción y venta.

4

Etapas de la producción teatral

Proceso creativo

a. Acompañamiento desde el nacimiento de la idea.

b. Planeación.

c. Elaboración de cronograma.

d. Análisis de riesgos.

e. Presupuestos.

f. Coordinación y diálogo con los entes creativos del proyecto.

g. Ejecución del proyecto.

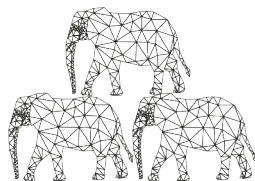
Circulación

a. Coordinación de tareas para estreno, temporada, función o gira.

b. Bienestar del equipo durante el proceso de circulación.

c. Coordinación logística.

“ La producción es la aliado clave del proyecto teatral, no es la encargada de los oficios varios, esos se hacen entre todos. Solicite colaboración del equipo artístico y amablemente delegue tareas.

”

Cierre de proceso de circulación

- a. Desmontaje, inventario, transporte y bodegaje.
- b. Pagos.
- c. Evaluación del proceso desde lo artístico, logístico y financiero.
- d. Revisión de los alcances, del cumplimiento de metas, de los objetivos, y planeamiento de los correctivos.
- e. Cartas de agradecimiento y solicitud de certificados de funciones.
- f. Registro escrito o virtual del proceso.

Proyección

- a. Viabilidad de futuras temporadas.
- b. Participación en convocatorias, festivales y/o circuitos.
- c. Giras.
- d. Venta de funciones. *Comercialización.

* La producción es una labor diferente a la de la comercialización, pero el productor puede buscar un responsable para esta tarea o revisar sus medios para lograr metas de venta del proyecto teatral.

5

Análisis de una producción teatral

Qué

Análisis del proyecto, diseños, planeamiento y organización.

Cuándo

Proyección de cada una de las tareas, objetivos y decisiones.

Cómo

Metodología. Diseñar los canales de ejecución. Con qué recursos humanos, físicos y económicos se cuenta.

Dónde

En qué lugar se creará, se ejecutará y se circulará.

Quién

Quiénes lo harán. Definir responsables de las tareas. Quién supervisará esas labores y procesos.

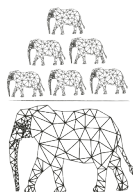
Por qué

Indagar en las motivaciones del proyecto, pues estas darán el horizonte para su desarrollo, promoción y venta.

Para qué

Determinar la finalidad del proyecto: Qué se pretende con la aventura creativa.

“ Productor, sea organizado, de pensamiento sistémico. Sea dinámico, previsor, propositivo, ingenioso, recursivo, proactivo, concreto. Desarrolle su empatía, su capacidad de liderazgo. Genere contactos... y nunca deje en casa su sensibilidad artística. ”

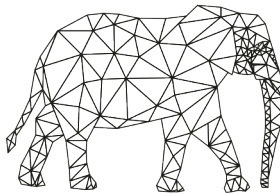

6

Tareas de la producción teatral

- a. Hacer viable la creación.
- b. Identificar las características y necesidades del proyecto.
- c. Procurar la viabilidad de sus requerimientos.
- d. Organizarse desde frentes reales sin perder la creatividad.
- e. Crear base de datos del equipo, incluyendo ficha médica y cubrimiento de salud y riesgos laborales.
- f. Definir el cronograma de trabajo (ensayos, pruebas de vestuario, sesión fotográfica, entrega de escenografía, visitas técnicas, montaje, desmontaje, preestrenos, estreno, temporadas, etc.).
- g. Coordinar subgrupos de trabajo.
- h. Reconocer el público objetivo.
- i. Realizar el presupuesto.
- j. Buscar recursos económicos: apoyos, becas, premios, donaciones, crowdfunding, pre-venta, alianzas estratégicas (estrenar en un festival, contraprestaciones, colaboraciones, mecenas), etc.
- k. Administrar y provechar los recursos financieros.

- l. Atender las necesidades legales del proyecto: contrataciones, derechos de autor, formalización de recursos financieros.
- m. Entrar en diálogo con entidades públicas y privadas aprovechando o proponiendo canales de colaboración.
- n. Crear estrategias de negociación al interior y exterior de las agrupaciones.
- ñ. Preveer detalles de ejecución del proyecto.
- o. Gestionar espacios para ensayos y presentaciones.
- p. Crear acuerdos con profesionales invitados como diseñadores, músicos, escenógrafos, coreógrafos, etc.
- q. Concretar canales de promoción y difusión.
- r. Viabilizar la comercialización: venta de boletas, de funciones.
- s. Resolver la logística (camerinos, transporte, refrigerios, etc.).
- t. Lograr material fotográfico y audiovisual del proyecto.
- u. Proyectar la producción teatral: giras, festivales, temporadas.
- v. Realizar un dossier físico y virtual.
- w. Mantener criterios de selección y calidad de los diferentes intereses del proyecto.
- x. Mantener actualizado al equipo sobre las labores de producción.
- y. Generar bienestar y seguridad al grupo.
- z. Ser el veedor del proyecto.

Producción teatral en gira

- a. Analizar si es viable la gira.
- b. Firmar contratos con las entidades que invitan o reciben el proyecto artístico, para asegurar las condiciones pactadas.
- c. Si la gira es autogestionada, elaborar un plan de financiación.
- d. Trazar una ruta geográfica de recorrido.
- e. Hacer presupuesto general de acuerdo a la ruta.
- f. Encargarse del manejo financiero: pagos en efectivo y con tarjeta.
- g. Determinar si hay cajeros automáticos en la punto visitado.
- h. Organización de tareas y planeamiento: Transporte elenco, documentación de artistas (pasaportes, permisos, seguridad social), hospedajes y acomodación, alimentación, transporte escenografía, transporte interno, cronograma detallado, colchón económico para el desarrollo del evento e imprevistos, etc.
- i. Solicitar fotos del lugar de la presentación y condiciones técnicas.
- j. Moldearse a las condiciones técnicas de los escenarios.
- k. Tener un plan de reajuste técnico de la obra.
- l. Lograr una comunicación efectiva con el gestor o encargado del lugar que se visita.
- m. Preveer la promoción, difusión y registro.
- n. Solicitar certificados de presentación de forma inmediata.
- ñ. Llevar un dossier y una oferta comercial.
- o. Estar atento a los imprevistos.
- p. Proyectar actividades paralelas como talleres, foros, conferencias, conversatorios, etc.
- q. Ir preparado por si es necesario mediar caracteres entre los integrantes de la agrupación o compañía.

MANUAL BÁSICO DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL INDEPENDIENTE EN BOGOTÁ

Es un proyecto que contó con los aportes de las agrupaciones Teatro Moderno, Teatro Laboratorio La huella, Quinta Picota, La cortina roja, Mandala Teatro en acción, La productora, Mukashi mukashi, Deca teatro, LaGrupada, El baúl, La tribu teatro y Mi compañía teatro.

Esta cartilla contó con la dirección temática y de contenido de William Guevara Quiroz, de la agrupación Púrpura Creativo, entidad ejecutora del proyecto sectorial 7° Festival de teatro Sala B - Circuito 2016, acción generada entre los grupos teatrales de mediana trayectoria de teatro de sala de Bogotá y la Gerencia de Arte dramático del Instituto Distrital de las Artes - Idartes.

www.festivaldeteatrosalab.com

PÚRPURA
creativo

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
IDARTES

Con el apoyo de academia de
artes guerrero