

FITXA IDENTIFICATIVA**DADES DE L'ASSIGNATURA**

Codi: 46836
Nom: Producció i Programació en Arts Escèniques
Cicle: Màster Universitari Oficial
Crèdits ECTS: 10
Curs acadèmic: 2025-26

TITULACIONS

Titulació	Centre	Curs	Període
2270 - Máster Universitari en Gestió Cultural	Facultat de Ciències Socials	1	Segon quadrimestre

MATÈRIES

Titulació	Matèria	Caràcter
2270 - Máster Universitari en Gestió Cultural	Producció i programació en Arts Escèniques	OPTATIVA

COORDINACIÓ

ROSELLO IVARS RAMON J

RESUM

Aquesta assignatura respon a una de les quatre àrees on el màster en Gestió Cultural ofereix formació: la gestió d'arts escèniques. Dins seu els continguts s'organitzen a partir de quatre grans blocs: a) Processos i planificació de la producció escènica En aquest primer bloc es planteja la producció d'esdeveniments escènics des d'un doble vessant. D'una banda, considerant el productor en la gestió cultural com un creador que col·labora amb l'equip de creatius artístics; per la qual cosa ha de ser conscient que la seva finalitat última és propiciar un procés que respecti en la seva integritat essencial el projecte (o, més ben dit, la voluntat de la finalitat estètica) en la seva resolució escènica; tot això sense detriment de la dimensió gestora i empresarial del procés esmentat, que es vol cultural i competitiu. Això implica l'altre vessant abans enunciat, això és, el coneixement tècnic, administratiu i financer de la producció de l'espectacle, sense oblidar que aquest és un objecte o procés que es mou en l'àmbit específic de les arts i la cultura, que la rendibilitat es valora des de diversos paràmetres. De tot això es dedueix la condició teoricopràctica de l'assignatura, en la qual està previst, a partir dels conceptes bàsics de la disciplina, la realització de simulacres, anàlisi de suposits pràctics i la participació d'experts professionals, ja que es parteix d'una concepció fonamentalment interdisciplinària de la matèria.

CONEIXEMENTS PREVIS**RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES DE LA MATEIXA TITULACIÓ**

No s'ha especificat restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

ALTRES TIPUS DE REQUISITS

COMPETÈNCIES / RESULTATS D' APRENENTATGE

-

Aprendre a contextualitzar l'activitat de gestió cultural en el sector de les arts escèniques en el marc de l'organigrama escènic d'un determinat territori.

Conèixer els diferents models d'organització i estructures organitzatives presents en la gestió cultural, així com els sistemes i tècniques per a optimitzar-los.

Conèixer la perspectiva de la sociologia de la cultura.

Contribuir al disseny, desenvolupament i execució de solucions que donen resposta a demandes socials, tenint en compte com a referent els objectius de desenvolupament sostenible.

Demostrar raonament crític i autocrític en l'àmbit de la titulació, considerant aspectes com ara l'ètica professional, els valors morals i les implicacions socials de les diferents activitats realitzades.

Dominar els instruments de gestió per a elaborar projectes amb què dotar de sentit i valor un determinat bé patrimonial.

Planificar a curt, mitjà i llarg termini les necessitats materials i humanes d'una àrea, servei o equip de gestió en institucions i organitzacions culturals.

Posseir les habilitats necessàries per a planificar projectes integrals de gestió cultural.

Proposar solucions creatives i innovadores a situacions o problemes complexos, propis de l'àmbit de coneixement, per a donar resposta a les diverses necessitats professionals i socials.

Saber dirigir equips humans multidisciplinaris que treballen en el desenvolupament de projectes de gestió cultural en organitzacions i institucions.

Saber dur a terme la formulació del pressupost econòmic per a un projecte cultural, així com els indicadors de la seua gestió i vies de finançament.

Saber organitzar esdeveniments en diversos camps de la gestió cultural.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Processos i planificació de la producció escènica

1. La projecció i el disseny de l'esdeveniment escènic
  - 1.1. La posada en escena: concepte i pràctica
  - 1.2. Direcció Escènica i Equip de creatius
  - 1.3. Direcció i producció de l'espectacle.
  - 1.4. Simulacre de projecte artístic d'escenificació.
2. El procés de la producció en les arts escèniques
  - 2.1. La figura del productor al projecte de producció.
  - 2.2. Producció d'iniciativa pública i iniciativa privada.
  - 2.3. El planning i les fases de la producció.
  - 2.4. Formats i models de producció.
3. La contractació i pressupostos en la producció escènica
  - 3.1. La formació del pressupost inicial i el control pressupostari.
  - 3.2. Estructura del pressupost públic i del pressupost d'empresa privada.
  - 3.3. Els principals models de contractes: artistes, professionals i empreses.
4. Aspectes laborals i fiscals derivats de la contractació en arts escèniques
  - 4.1. Marc normatiu. Modalitats de contracte de treball. Percepcions salarials i extrasalarials.
  - 4.2. Els convenis col·lectius .Principals convenis nacionals .Aspectes generals i específics
  - 4.3. Sistema de la Seguretat Social: Règim General i Règim Especial d'Artistes..Bases i estructures de cotitzacions.
  - 4.4. Legislació especial de la contractació laboral: estrangers, menors i altres.
  - 4.5. Normativa fiscal aplicable a les empreses i artistes.
  - 4.6. L'Iva i l'IRPF al sector de les arts escèniques.
  - 4.7. Contractació internacional i legislació fiscal actual.
5. El finançament de projectes escènics
  - 5.1. Anàlisi de recursos propis i aliens .Sistemes de venda a l'exhibició i distribució de espectacles.
  - 5.2. Les coproduccions.
  - 5.3. Les ajudes potencials: estatals i comunitàries.
  - 5.4. Programes internacionals.
6. Simulacre de producció d'un espectacle

2. Sistemes de producció i models escènics històrics

PART A.

1. El Segle d'Or: poetes, espectadors i comedians
2. La producció teatral als corrals
3. Estructura i organització de les companyies
4. La producció del teatre clàssic als segles XVIII i XIX
5. El segle XX: teatre públic i teatre privat

PART B.

1. La producció d'espectacles de gran format
2. L'òpera com a espectacle de gran format
3. Òpera i iniciativa pública

4. Particularitats de la producció d'òpera
5. Els grans estils operístics
6. Selecció i elecció de títols operístics a través de criteris de producció

3. Repertoris, programació i estratègies de gira en música i teatre

PART A

1. Introducció sobre el concepte de programació escènica
2. Per a què i per a qui programem? Qui és el públic?
3. Estudi dels diferents plantejaments de programació nacional i autonòmica: xarxes, circuits i models de gestió
4. Paràmetres d'avaluació d'un procés de programació escènica

PART B

1. Definició i tipologies de distribució en les Arts Escèniques
2. Funcions associades amb la distribució
3. Figura jurídica
4. Concepte i línia editorial
5. Màrqueting: anàlisi de mercat; pla de venda; circuits i canals de venda; qualitats, actitud i habilitats

4. Organigrama escènic actual: institucions i creatius

1. Conceptes bàsics per a la descripció del context escènic.
2. El teatre públic
  - 2.1. La institucionalització de les arts escèniques. La producció pública:
    - L'àmbit estatal.
    - ¿ Els centres autonòmics. Els circuits o xarxes territorials.
    - L'àmbit provincial i local.
  - 2.2. El panorama valencià.
  - 2.3. Fires i festivals.
3. Companyies, productores i sales.
  - 3.1. Del teatre independent a la professionalització del sector. Companyies i productores. Les associacions empresarials de teatre i dansa. El cas valencià.
  - 3.2. Les sales. La Xarxa de Teatres Alternatius i el Circuit Iberoamericà de la Xarxa. El cas valencià.
4. Sobre els creatius. Equip artístic i equip tècnic. Panorama de directors d'escena, coreògrafs, dissenyadors, autors i intèrprets.

VOLUM DE TREBALL (HORES)**ACTIVITATS PRESENCIALS**

Activitat	Hores
Tutories	12,00
Teoria	46,00
Seminari	12,00
Pràctiques a l'aula	6,00
Aula informàtica	12,00
Total hores	88,00

ACTIVITATS NO PRESENCIALS

Activitat	Hores
Assistència a altres activitats	10,00
Elaboració de treballs individuals o en grup	50,00
Estudi i treball autònom	12,00
Preparació de classes	70,00
Preparació d'activitats d'avaluació	10,00
Resolució de casos pràctics	10,00
Total hores	162,00

METODOLOGIA DOCENT

El desenvolupament de la docència es realitzarà atenent les següents modalitats d'activitats formatives:

Classes teòriques Iliçó magistral participativa Resolució de casos pràctics

Visites a espais o centres de recursos culturals Desenvolupament de projectes

Classes pràctiques amb ordinadors i recursos d'Internet

AVALUACIÓ

L'avaluació es concreta a:

-Exercicis o problemes de classe vinculats al tema 3: 20% -Exercicis o problemes de classe vinculats al tema 4: 20%

En l'avaluació dels exercicis o problemes es tindrà en compte l'assistència i la participació activa a les classes

-Treball individual (vinculat als temes 1 i 2): 60%.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir un 2,5 (sobre 6) en aquest treball.

BIBLIOGRAFIA

- onet, L. / Schargorodsky, H. (2016) La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales, Sant Celoni, Bissap Consulting. Casa, F.; García Lorenzo, L.; Vega García-Luengo, G. (2002), Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia. Cimarro, J. F. (1997) Producción, gestión y distribución del teatro, Madrid, Fundación Autor. Muro, R. (dir.) (2020) Informe sobre las artes escénicas en España: distribución, programación y públicos (2020), Madrid, Academia de las Artes Escénicas de España. Oliva, C. / Torres Monreal, F. (1990) Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra. Pavis, P. (1990) Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós
- Huerta Calvo, J. (dir.) (2003) Historia del teatro español. Madrid, Gredos. Oliva, C. (2002) Teatro español del siglo XX. Madrid, Síntesis. Oliva, C. (2004) La última escena. Teatro español de 1975 a nuestros días. Madrid, Cátedra. Rosselló, R. X. (ed.) (2000) Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998). València: Universitat de València. Rosselló, R. X. (2021) «País Valencià: canvis i reptes de la gestió teatral en el segle XXI», Revista de Catalunya, 313, 2021, p. 112-127. Ruano de la Haza, J.M. (2000) La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro, Madrid, Castalia. Links: ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS: <https://academiadelasarteescénicas.es/> CENTRE DE DOCUMENTACIÓ ESCÈNICA: <https://documentacionescénica.com/> COFAE: <https://www.cofae.net/> FAETEDA: <https://www.faeteda.org/> INAEM: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescénicas/portada.html> IVC: <https://ivc.gva.es/> PALAU DE LES ARTS: <https://www.lesarts.com/> REDESCENA: <https://www.redescena.net/home/index.php>