

ELABORANTES ^{PRO}

Centro Cultural Las Cigarreras

Programa de formación en gestión cultural

SEPTIEMBRE

Mentorías:

colabora

CULTURA MAKER

Òscar Martínez Ciuró

Jueves 19 de septiembre, 16:30 a 19:30h

emociona

MARKETING CULTURAL

Beatriz Clemente

Viernes 20 de septiembre, 16:30 a 19:30h

conecta

REDES EUROPEAS

Xavi Pérez

Jueves 26 de septiembre, 16:30 a 19:30h

imagina

CENTROS CULTURALES 360°

Julia López Varela

Viernes 27 de septiembre, 16:30 a 19:30h

OCTUBRE

Mentorías:

imagina

INNOVAR EN CULTURA

Pep Salazar

Martes 1 de octubre, 16:30 a 19:30h

conecta

EMPRESAS SOCIALES

Javier Goizueta

Miércoles 2 de octubre, 16:30 a 19:30h

colabora

DISEÑO CÍVICO

Irene Reig

Jueves 17 de octubre, 16:30 a 19:30h

conecta

MONETIZA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Vicente Martínez

Viernes 18 de octubre, 16:30 a 19:30h

emociona

MEDIR EL IMPACTO

Álvaro Fierro

Jueves 24 de octubre, 16:30 a 19:30h

proyecta

GESTIÓN CULTURAL INDEPENDIENTE

Mario Gutiérrez Cru

Viernes 25 de octubre, 16:30 a 19:30h

imagina

CULTURA DE PROXIMIDAD

Javier Benedicto

Jueves 31 de octubre, 16:30 a 19:30h

Consulta todos los detalles de cada sesión más abajo.

SOBRE ELABORANTES

ELABORANTES es un programa formativo que quiere dar respuesta a las necesidades de todos los agentes que participan en el sector cultural, generando además un espacio de encuentro, reflexión, conocimiento e intercambio y de estímulo a la creación en Alicante.

A lo largo de 2019 se programarán 48 espacios formativos impartidos por profesionales y expertos del sector que abarcarán

cuestiones relativas a todas áreas de la gestión cultural: planificación, gestión, producción y comunicación.

Este proyecto se enmarca en la "Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI Alicante – Área de Las Cigarreras", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Una manera de hacer Europa.

INSCRIPCIONES Y CÓMO PARTICIPAR

Elaborantes está dirigido a artistas, creadores, gestores culturales, emprendedores en el ámbito de la cultura y las industrias creativas en cualquiera de sus manifestaciones (artes escénicas, música, literatura, audiovisuales, turismo cultural, diseño, artesanía...).

El programa es de carácter gratuito y se lleva a cabo en el Centro Cultural Las Cigarreras (C/ San Carlos, 78). **Las inscripciones se realizan en el siguiente enlace www.cigarreras.es,**

bajo carta de motivación. Elige las sesiones a las que quieras asistir, cuéntanos más sobre ti, y qué contenidos te interesan para que los expertos invitados puedan enfocar mejor las mentorías. Se realizará una selección entre todos los alumnos que lo hayan solicitado dentro del plazo establecido. La lista de admitidos se comunicará por email antes del comienzo del taller. El número de plazas para cada sesión es de 20 personas.

RECORRIDOS FORMATIVOS

En Elaborantes te esperan más de 48 cápsulas formativas. Te proponemos diferentes bloques temáticos (indicados por colores) para que puedas organizar tu recorrido formativo, según tus intereses.

IMAGINA:

Busca inspirar a través de nuevas miradas, ideas y enfoques en cultura. Está dirigido a personas interesadas en conocer prácticas, proyectos y agentes que están innovando en la gestión cultural.

PROYECTA:

Aborda aspectos claves y herramientas básicas de la propia gestión de los proyectos culturales. Dirigido a personas, profesionales y colectivos con una idea de proyecto o ganas de emprender un proyecto cultural.

CONECTA:

Pone el foco en la sostenibilidad de los proyectos culturales y acercará estrategias para su sostenibilidad económica. Está dirigido a profesionales que lideran organizaciones y proyectos culturales.

EMOCIONA:

Aborda las relaciones que mantenemos con los públicos y comunidades, y acerca estrategias de comunicación y visibilidad para nuestros proyectos. Dirigido a aquellos que quieren poner en valor el trabajo de sus organizaciones o iniciativas y fortalecer sus comunidades.

COLABORA:

Analiza aspectos clave de la gestión de equipamientos públicos (bibliotecas, museos, centros culturales, archivos) y quiere ser un espacio de encuentro para facilitar la colaboración público privada desde la gestión compartida.

SEPTIEMBRE

CULTURA MAKER

Oscar Martínez Ciuró

Jueves 19 de septiembre, 16:30 a 19:30h

En los últimos años asistimos al despertar imparable de lo que llamamos *maker* o más concretamente a los espacios de fabricación digital. El eje común de todos ellos es el impulso a que las personas "hagan" sus propios desarrollos tecnológicos, haciendo énfasis en el diseño y la creatividad. La pregunta es: ¿cómo integramos estos procesos de fabricación digital en espacios e instituciones culturales? ¿Qué objetivos debemos plantearnos? ¿Hasta dónde podemos llegar?.

Oscar Martínez Ciuró. Con formación híbrida como educador social y gestor cultural, junto con su pasión por las nuevas tecnologías le ha permitido combinar ambos mundos. Desarrolla proyectos basados en estos ejes: *Thinking Doing*, Proyectos Culturales Digitales, *Fabbing*, Innovación, Inclusión, Proyectos Internacionales, Consultoría, Participación, Investigación, Educación. Trabaja en *Trànsit Projectes*, consultora y agencia de gestión cultural. transit.es

MARKETING CULTURAL

Beatriz Clemente

Viernes 20 de septiembre, 16:30 a 19:30h

El taller ofrece a los participantes una guía práctica, completa y sencilla de los pasos principales para mejorar la identidad de los proyectos, conocer los públicos y definir unos objetivos de marketing y comunicación claros y asumibles. Los participantes realizarán una serie ejercicios durante el taller que les permitirá trazar *in situ* y llevar de vuelta a sus organizaciones un primer análisis de su situación respecto a sus públicos y unas estrategias para poder mejorar dicha posición.

Beatriz Clemente es formadora y asesora de proyectos de comunicación y marketing cultural desde una mirada estratégica y un enfoque práctico basado en la experiencia. Actualmente es responsable de comunicación y marketing de la Exposición 'Game On' para la Fundación Canal. Licenciada en Ciencias de la Información con formación en Gestión de Instituciones Culturales (IESE), AMP Desarrollo Directivo (IE Business School) y Comunicación institucional y Política (UCM). Puso en marcha el departamento de comunicación y marketing de los Teatros del Canal de Madrid y el Centro Danza Canal. Previamente dirigió el área de comunicación de la Consejería de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

REDES EUROPEAS

Xavi Pérez

Jueves 26 de septiembre, 16:30 a 19:30h

Trans Europe Halles (TEH) es una red europea de centros culturales iniciada por ciudadanos y artistas. Su misión es fortalecer el desarrollo sostenible de los centros culturales independientes y alentar nuevas iniciativas conectándolos, apoyándolos y promoviendo. Tomando como punto de partida esta red, analizaremos conceptos como cultura independiente o fábricas culturales en Europa, y aportaremos experiencias, modos de hacer y herramientas disponibles a través de redes europeas con la intención de encontrar posibles conexiones con agentes locales.

Xavi Pérez es Licenciado en Antropología y profesor EP, máster en Gestión Cultural, y experto en participación y gestión de centros culturales así como en proyectos de cultura comunitaria. Con más de 25 años de experiencia directiva en los sectores público y asociativo. Fue director del Ateneu Popular 9 Barris, así como Cofundador y ex presidente de la red Artibarrí, y embajador de la red Trans Europe Halles. Desde 2017 dirige un programa piloto municipal sobre cultura comunitaria. www.teh.net

CENTROS CULTURALES 360°

Julia López Varela

Viernes 27 de septiembre, 16:30 a 19:30h

Para la conceptualización de un centro cultural o de innovación hay multitud de aproximaciones. Compartiremos experiencias concretas sobre cómo diseñar un proyecto global, desde la composición del equipo que lo ideará y gestionará, hasta su modelo de sostenibilidad económica.

Julia López Varela es Licenciada en Derecho y Economía (UC3M). Consultora y gestora cultural. Ha sido directora de Relaciones Empresariales e Innovación Social en la empresa pública Madrid Destino (Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid). También ha dirigido Impact Hub Madrid, una red de innovación social y emprendimiento.

OCTUBRE

INNOVAR EN CULTURA

Pep Salazar

Martes 1 de octubre, 16:30 a 19:30h

La tecnología y la conectividad están cambiando muchos aspectos de la sociedad actual. Las ciudades, las relaciones, la comunicación y también la cultura. La multiplicidad de canales de acceso y creación cultural, han roto ciertos ritmos y la cadena de valor. Las tendencias en la innovación cultural, generan un "tercer espacio" en la cultura que todavía esta virgen.

Pep Salazar es Director del Festival de creatividad digital y diseño OFFF, con 18 ediciones. Ha sido director del Mobile World Center, espacio dedicado al análisis y la visualización de las tecnologías en el ámbito social y cultural. Es Coordinador académico del Programa de Postgrado en Producción y gestión de eventos de la UB. Y docente en cursos de Gestión Cultural de la UB y en la ESMUC. Ha estado al frente de varios proyectos relacionados con las Industrias Creativas en el ámbito público y privado, con marcas y proyectos como Sónar, Teatro Lliure, CCCB, La Fura, L'Auditori, Cultura 03, entre otros. offf.barcelona

EMPRESAS SOCIALES

Javier Goizueta

Miércoles 2 de octubre, 16:30 a 19:30h

El mundo anglófono lo llama "*doing well by doing good*". Incluir el propósito social, medioambiental y cultural en nuestra estrategia empresarial es bueno para el planeta y para nuestros proyectos. Según Deloitte, el 84% de los *millennials* cree que las empresas deben valorarse en función de su rendimiento social y medioambiental, no sólo financiero. El 25% de las empresas sociales que existen en el Reino Unido, se crearon en los últimos tres años. El bien común es la revolución en la manera en que diseñamos nuestros proyectos. Contexto, casos de estudio, y herramientas para ser más competitivos despertándonos cada día con la alegría de mejorar el mundo.

Javier Goizueta estudió microfinanzas y economía del desarrollo y fue responsable de la cooperación española en Palestina con la Agencia Española de Cooperación. Recibió una beca por la universidad de Georgetown para estudiar y desarrollar un proyecto de impulso de la economía de impacto social en España. Desde 2017 es director de Social Enterprise España. Diseña proyectos propios y de consultoría y formación para transformar organizaciones en empresas sociales y formar a profesionales como agentes de cambio social. socialenterprise.es

DISEÑO CÍVICO

Irene Reig

Jueves 17 de Octubre, 16:30 a 19:30h

Espacio para descubrir la metodología que se encuentra tras el Diseño Cívico, un ámbito transdisciplinar que recoge las inquietudes de arquitectas, urbanistas, sociólogas o politólogas para transformar el territorio a partir de procesos de Inteligencia Colectiva. Se trabajarán valores como el prototipado, la hibridación físico-digital o la glocalidad en procesos de diseño concretos.

Irene Reig Alberola es arquitecta y urbanista. Desde CARPE estudio desarrolla proyectos en los ámbitos de la innovación ciudadana y la transformación urbana, en los que a través de dinámicas de comunicación y gestión se sitúa a las personas como protagonistas y motor del cambio de su entorno. Forma parte activa de la red abierta e internacional CivicWise y co-gestiona el espacio de trabajo, colaboración y experimentación Colector Valencia. carpe.studio

MONETIZA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Vicente Martínez

Viernes 18 de octubre, 16:30 a 19:30h

Este taller ofrece una introducción al negocio editorial en la que se darán las claves para monetizar tus derechos como creador. Desde la sincronización de obras musicales en campañas de publicidad hasta los tipos de contratos y licencias que son necesarios para gestionar tu repertorio y poder cobrar a través de las entidades de gestión.

Vicente Martínez cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la industria musical. Actualmente trabaja en el Departamento Comercial de Ticketmaster, como responsable de Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana. Es fundador de Songsforever y está especializado en "Music Publishing" (Edición Musical) y en la formación de profesionales del sector a través de cursos y postgrados que dirige en el ámbito universitario. Es co director del Postgrado en Gestión Empresarial de la Música Universitat de València. songsforever.es

MEDIR EL IMPACTO

Álvaro Fierro

Jueves 24 de octubre, 16:30 a 19:30h

Este taller propone despertar la creatividad en el diseño de indicadores y evaluación del impacto de tu proyecto cultural, ade-

más de disfrutar haciéndolo. Daremos unas herramientas para que puedas medir tu proyecto a tiempo real, y que esta evaluación sirva para: Mejorar en el día a día, atraer *partners/socios*, comunicar o justificar ante terceros lo que haces. Y sobre todo saber cómo contarlos. Es decir, cómo ir del dato al relato.

Álvaro Fierro es investigador en Cultumetría S.L. Licenciado en Ciencias Económicas y Máster en Integración Económica, UPV/EHU. Autor de publicaciones académicas. Ha ejecutado auditorías de marca en el ámbito del turismo, la cultura y otras ciencias sociales, así como en el análisis de impacto económico y social de la cultura. Colabora habitualmente en revistas de música (Ruta 66, Mondo Sonoro) y es co-director y co-guionista de los documentales 160 Metros: Una Historia del Rock en Bizkaia y Atrapados por la Serpiente. cultumetria.com

pación social y tejido cultural. Actualmente es el director del Colectivo Masquepalabras, grupo que trabaja por la transformación social a través de la acción cultural con proyectos artísticos, Premio Innovación en Cultura 2019. www.masquepalabras.org

GESTIÓN CULTURAL INDEPENDIENTE

Mario Gutiérrez Cru

Viernes 25 de octubre, 16:30 a 19:30h

Nos centraremos en proyectos colectivos, autogestionados e independientes. ¿Cómo poner en marcha una asociación cultural?. Ventajas e inconvenientes de ser un colectivo de 100 socios. ¿Qué subvenciones, ayudas públicas y privadas existen? ¿Cómo hacer posible un proyecto cultural, ya sea un festival, un espacio expositivo, de eventos, unos encuentros profesionales, un centro de residencias o cualquier otro proyecto que conviva con dinero propio de socios y público de subvenciones, ayudas y premios? ¿Cómo solicitar espacios públicos y privados?.

Mario Gutiérrez Cru es artista, comisario y gestor cultural independiente, con 20 años de experiencia. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad del País Vasco UPV-EHU. Actualmente dirige KREÆ [Instituto de Creación Contemporánea] y la Muestra de Videoarte PROYECTOR que en 2008-19 contó con 10 países implicados y 20 sedes. Fue impulsor de Espacio Menosuno, centro de creación artística independiente; de IN-SONORA Muestra de arte sonoro e interactivo, y de Colectivos en red, un sitio web sobre colectivos artísticos internacionales. www.mariogutierrez.com

CULTURA DE PROXIMIDAD

Javier Benedicto

Jueves 31 de octubre, 16:30 a 19:30h

Trabajaremos el diseño de proyectos culturales desde el análisis comparativo de iniciativas en activo que se desarrollan en diferentes escalas y contextos, para familiarizarse con herramientas y lógicas de funcionamiento. Discurrirémos sobre concepto, desarrollo y ejecución, pasando por modelo económico de negocio.

Javier Benedicto es gestor cultural con más de quince años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos en diferentes países de Europa y América. Ha sido asesor del Ayuntamiento de Madrid en materia de políticas culturales relacionadas con la innovación, partici-