

The Open Faculty University of Murcia

UNIDAD 7.2: PROGRAMACIÓN, CONTENIDOS, LOGÍSTICA Y OPERACIONES

Esta unidad aborda, de forma genérica, cómo crear y diseñar proyectos culturales alternativos **poniendo el foco en la programación, los contenidos y, especialmente, la logística y las operaciones**. Explica la importancia de transformar ideas en propuestas viables mediante una buena organización, modelos de gestión y equipos adecuados. También introduce el papel de las industrias culturales y creativas, la investigación y los referentes como base del diseño artístico-cultural.

UNIDAD 7.2: PROGRAMACIÓN, CONTENIDOS, LOGÍSTICA Y OPERACIONES

1. Logística. Modelos de organización
2. El proyecto cultural. Industrias culturales
3. El proyecto creativo. Logística de relación
4. Operaciones y organización logística
5. Ejemplos finales de algunos productos innovadores

6. Para finalizar una sugerencia de lectura

1. Logística. Modelos de organización

The Open Faculty University of Murcia

Los eventos culturales pueden ser simples y cortos, como una **vernissage** de dos horas de duración dirigida a un grupo selecto, o tratarse de un mega festival en conmemoración de alguna fecha importante. La logística comienza en el mismo momento que decides llevarlo a cabo.

En cuanto a **la logística**, va a depender en gran medida de las dimensiones de tu evento o festival y de las características de este, en unidades anteriores habéis visto cómo desarrollar todo lo relativo a este apartado.

Dependiendo del modelo de gestión afectará a la organización de este y sobre todo a cómo dividimos las partes del producto cultural.

Armar un equipo de trabajo, determinar la cantidad de personas que se necesitará para llevar a cabo el proyecto. Lo ideal es contar con profesionales, personal capacitado, que pueda rendir y garantizar resultados favorables.

CONTINUAR

Existen **varios tipos de organización de proyectos**, aquí te detallo dos modelos que creo que son los que mejor encajan en nuestro contexto, pero hay muchos, recuerda que formarse o investigar a cerca de cualquier cosa que ayude a mejorarte a ti, repercutirá en tu trabajo de manera positiva.

Modelo lineal

Está basado en el principio de jerarquía y en una unidad de mando donde las decisiones están en última instancia aprobadas o no por este. Es un modelo piramidal, la estructura sería esta:

- 1 **Director general**, uno mismo.
- 2 **Directores o responsables de departamentos:** comunicación, marketing, producción, económico, artístico...

Jefes de departamento en subsecciones (encargados de patrocinio, de la parte técnica de iluminación y sonido...)

Modelo en Trébol

Es más propio de pequeñas y medianas empresas, al ser más sencillo poner en práctica estas técnicas de gestión compartida. Basado en el trabajo en equipo, promulga la motivación, la comunicación interna, la participación y el feedback continuo.

En este modelo, la empresa se estructura a partir de un núcleo central donde se ubica la dirección. A partir de ahí nacen las distintas hojas del trébol:

- **Núcleo profesional:** Formado por trabajadores profesionales, técnicos y administrativos de la empresa que organiza.
- **Margen contractual:** Son las empresas y personas subcontratadas (técnicas de luz, montajes, procesos...)
- **Trabajo flexible:** Trabajadores a tiempo parcial o temporal que forman parte de la empresa de manera puntual (freelance de comunicación, personal de apoyo en procesos de producción...)
- **Cientes:** Es propio de negocios y empresas donde se ayudan del propio cliente, como ocurre en la banca, con

las gestiones por Internet o los cajeros automáticos, en nuestro caso, sacar las entradas online, validarlas, hacer las recargas, cada vez nos apoyamos más en este elemento.

MODELO EN TRÉBOL

CONTINUAR

Al final el tener un modelo u otro depende de muchas variables, en las propuestas culturales de pequeño formato, que es en lo que nos centramos, buscamos la comodidad y el diálogo rápido y sin procesos muy costosos de tiempo y recursos, con lo cual, necesitamos rodearnos de un equipo empático, que entienda nuestras necesidades y nos ayude en el camino de la organización, la confianza debe de ser el **leit motiv** de la empresa.

Complete the content above before moving on.

2. El proyecto cultural. Industrias culturales

The Open Faculty University of Murcia

Antes de programar un producto cultural debemos de saber algunas cositas que nos facilitaran el trabajo y nos ayudaran con la *“inspo”*. Es importante conocer la procedencia de la industria que será *“la nuestra”*, es necesario tener conciencia de las cosas, sobre todo saber de dónde venimos para poder llegar a donde queremos.

Nunca perded de vista que los referentes culturales y la investigación son la base de cualquier creativo.

CONTINUAR

Industrias culturales

Nos referimos a aquellos sectores de actividad organizada que tiene como objetivo principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión

y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial

UNESCO 2009

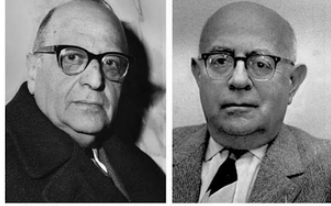
Esta tabla resume las características de la industria:

<p>INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS</p>	<ul style="list-style-type: none">• La creatividad como eje central de la producción.• Programación artístico-cultural o patrimonial.• Bienes y actividades protegidos por la propiedad intelectual. Derechos de autor, registros de marca.• Dualidad de la propuesta: económica, genera riqueza, cultural (generación de valores, sentido de identidad intelectual)• La respuesta de los públicos es difícil de anticipar.
---	---

CONTINUAR

-Las industrias culturales por **MAX HORKHEIMER Y THEODOR ADORNO**

Estos dos pensadores escribieron sobre las industrias culturales y dijeron esto:

“La industria cultural une lo viejo y lo familiar en una cualidad nueva. En todas sus ramas, los productos que son ideados para el consumo de las masas, y que, en gran medida, determina la naturaleza de dicho consumo, se fabrica de acuerdo a un plan”

- Max Horkheimer y Theodor Adorno

[PINCHA AQUÍ](#)

El documental que os enlazamos aquí desarrolla este asunto. Interesante.

[PINCHA AQUÍ](#)

Enlace a la web del Ministerio de Cultura sobre Industrias Culturales

Complete the content above before moving on.

3. El proyecto creativo. Logística de relación

The Open Faculty University of Murcia

El proyecto es, ante todo, un instrumento de trabajo útil para el equipo, pero, sobre todo, es un **elemento de comunicación** del equipo que forma este, además de ser indispensable para un posible colaborador o con un futuro patrocinador.

Desde otro punto de vista, el proyecto puede utilizarse como un canal de relación entre organizaciones. El primer paso consiste en la definición clara de objetivos y alcance, estableciendo parámetros fundamentales como número de asistentes, tipo de actividades y presupuesto disponible. Pero hay quien diseña un proyecto sólo cuando se necesita un texto de cara a un interlocutor externo, cuando nos lo pide la dirección, un cliente o un financiador, como si el proyecto fuera “solo” para los demás. Es importante ver en el proyecto, sobre todo, una herramienta de trabajo de guía para todo el equipo.

Hay que marcar que en el mundo cultural no hay una metodología estándar para diseñar un proyecto. Cada agente, institución, equipo tiene su forma personal de hacerlo según en las condiciones que desarrolle su trabajo. Pero la finalidad, es que el proyecto sea entendido por todos, el equipo y los agentes colaboradores. Puede darse el caso que nuestro proyecto tenga varias versiones, que se adaptan a las necesidades, capacidades y las posibilidades dependiendo de con quién estemos interactuando.

Este artículo puede ser una lectura muy interesante: [La nueva cultura española: híbrida, moderna y conectada con el mundo | Cultura](#)

CONTINUAR

Existen varios tipos de proyectos, los cuales debemos de tener claro para ubicar el nuestro:

Proyectos públicos —

La financiación es llevada a cargo por instituciones gubernamentales y fondos públicos.

Proyectos privados —

Vienen exclusivamente de iniciativa privada y con capital particular.

Proyectos mixtos —

Combinan ambas formas de gestión: la pública y la privada, en el porcentaje que sea.

A continuación, concretaremos los bloques y los apartados del proyecto cultural, tal y como entendemos que debe de presentarse:

EL CONTEXTO O ENTORNO

**LA DEFINICIÓN O
CONCEPTUALIZACIÓN**

LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

Aquí situamos el índice si lo creemos necesario y una introducción, la contextualización y la misión del proyecto. Nos ayuda a entender la “realidad y la naturaleza” de este. La inspiración y los elementos creativos que le darán vida, así como un acercamiento a la imagen gráfica o identidad.

EL CONTEXTO O ENTORNO

LA DEFINICIÓN O
CONCEPTUALIZACIÓN

LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

Mostramos detalladamente la propuesta de intervención; La localización, los destinatarios y el desarrollo de la agenda de actividades.

EL CONTEXTO O ENTORNO

LA DEFINICIÓN O
CONCEPTUALIZACIÓN

LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

Toda la planificación que sea necesaria para llevarlo a cabo: comunicación, cronograma, presupuesto (reserva *un 10% para imprevistos de última hora que los tendrás*) y técnica en el caso de que se nos demande, normalmente hasta aceptarlo no suelen pedirla, pero sí debe de ir incluida en el presupuesto previo y prevista.

Como ejemplo propio, en este PDF os dejamos el dossier de proyecto "Al aire"

DOSSIER AL AIRE.pdf
5.8 MB

Complete the content above before moving on.

4. Operaciones y organización logística

The Open Faculty University of Murcia

Las preguntas básicas son:

-¿Qué necesitamos llevar a cabo del proyecto?

Es importante “**definir claramente**” el proyecto para poder acotar todos los procesos.

-¿Tenemos espacio reservado o estamos explorando opciones?

El **espacio** va a depender de varios factores: el más importante es si quieres que sea en el **exterior o en interior**. La elección del lugar constituye la decisión más crítica de la logística. Este, debe de ser coherente con la naturaleza del encuentro, y tener en cuenta aspectos como la capacidad, accesibilidad, instalaciones y técnica disponibles.

Analizar la distribución del espacio, permite garantizar que los asistentes puedan disfrutar del mismo para cada actividad. Si tu gestión es pública, los permisos y licencias de los espacios son

cubiertos por las instituciones, si no, deberás de tener en cuenta los permisos, licencias, seguros...Otra parte importante es **la revisión de la técnica** de estos, como la acústica, (Adjunto en documentos diferentes técnicas para que podamos verlas) iluminación, sistemas de audiovisuales, lo que creas que necesitas.

CONTINUAR

Dejamos estos tres PDF sobre técnicas de diferentes especialidades escénicas

Ejemplo de fichas sobre luminotecnia y sonido:

LUMINOTECNIA Y SONIDO.pdf
221.9 KB

Un rider de percusión:

Rider PERCUSIÓN.pdf
1.7 MB

Rider de un espectáculo de teatro (Rafael Álvarez, "el brujo")

TEATRO RIDER COMPLETO Y TIEMPOS .pdf
1.2 MB

CONTINUAR

Quando necesitas contratar a **gestores de espacio**, como puede ser limpieza, aseos portátiles... debes de contemplar clausulas claras con horarios de montaje y desmontaje, responsabilidades por roturas o deterioros. Por eso *la revisión continua del proyecto inicial* en este apartado es imprescindible para mejorarlo.

Quando trabajamos con ayuntamientos, normalmente, el personal de cualquier concejalía o personal técnico nos facilita este trajo, ya que son desde el mismo consistorio quienes tienen las adjudicaciones de servicios y seguros de los espacios, la mejor opción es trabajar de esta manera.

El contacto debe de ser continuo y cercano, a medida que la gestión del proyecto avanza, los problemas que se presentan deben de ser solucionados por ambas partes.

-El tiempo en la gestión

El uso eficiente del tiempo es un pilar de la logística, podemos utilizar cronogramas para plasmar los procesos internos, documentos de Word detallados con la agenda y los horarios. Si tu evento es multidisciplinar y tiene varias actividades, es de vital importancia marcar estos espacios temporales teniendo en cuenta retraso sin comprometer ninguna de las actividades.

Este debe de incluir:

- ***Fechas y horarios de proveedores:*** instrumental necesario, mobiliario, técnica...
- ***Tiempos de montaje y pruebas técnicas;*** aquí deberás de contemplar las diferentes tipologías de actuaciones, escénicas, musicales, conferencias...
- ***Horarios de recepción de materiales y equipos.*** Deberás tener en cuenta los accesos y las vías que utilizarán para llegar.
- ***Secuenciación detallada de las actividades de todo el proyecto,*** te aconsejo que des siempre un poco más de margen en cuanto a tiempo.
- ***Horarios de desmontaje.***

Estar en sincronía con los diferentes equipos o personas que forman tu proyecto, amén de ser imprescindible, debe de ser constante y con espíritu de adaptabilidad continua.

Complete the content above before moving on.

5. Ejemplos finales de algunos productos innovadores

The Open Faculty University of Murcia

A continuación, os detallo algunos de los productos culturales que creo que tienen un aire innovador y original. Revisaremos en clase las características que hacen que sean especiales.

Festival Flora

Es uno de los referentes internacionales en arquitectura floral, 5 artistas, cinco espacios y más de 100 actividades en torno a la vegetación del paisaje de la ciudad de Córdoba.

[PINCHA AQUÍ](#)

Alfarera Fest

Se celebra en Totana (Murcia) en torno a la alfarería, creando un espacio de diferentes actividades, que facilitan que la ciudadanía se acerque a una tradición que define la identidad de un pueblo.

[PINCHA AQUÍ](#)

Allegro, música en espacios urbanos

Desde 2017 se celebra en San Pedro del Pinatar, una música, arquitectura y gastronomía, desde 2022 tiene un proyecto de inclusión social llamado Andante.

[PINCHA AQUÍ](#)

Ruidismo

Se celebra en Bullas, comercio y cultura. Es una propuesta fresca, de rincones musicales alternativos y muy divertida. Con su ***Aperitivísimo.***

[PINCHA AQUÍ](#)

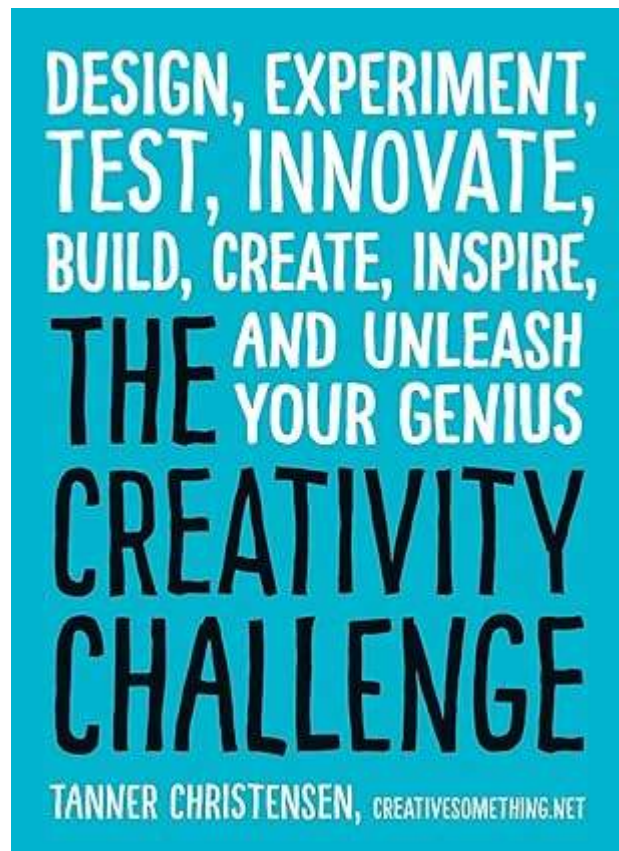
Complete the content above before moving on.

6. Para finalizar una sugerencia de lectura

The Open Faculty University of Murcia

Este libro está muy bien pero hay que comprarlo. Lo podéis adquirir pinchado [aquí](#)

Complete the content above before moving on.