

CURSO

DIRECTOR DE PROYECTOS CULTURALES

LA FABRICA

**TE ENSEÑAMOS
CÓMO LO HACEMOS**

DIRECTOR DE PROYECTOS CULTURALES

QUÉ ES

Un curso completo para formar a los mejores profesionales de la gestión cultural, capaces de asumir la dirección de un proyecto complejo. Un recorrido amplio y en profundidad por los diferentes temas a los que debe enfrentarse el director de una organización o un proyecto cultural.

PARA QUIÉN

Dirigido a profesionales de la gestión cultural, que estén trabajando en organizaciones o que ejerzan su profesión como autónomos; a emprendedores culturales, que quieran asumir la puesta en marcha de sus propios proyectos; y a profesionales de otros campos que quieran orientar su carrera profesional hacia las organizaciones y proyectos culturales.

OBJETIVO

El curso busca la formación de profesionales para que sean capaces de poner en marcha o asumir la dirección de un proyecto cultural, y abordar los muy diferentes temas a los que se tendrá que enfrentar en su trabajo. Quiere aportar una visión global sobre los diferentes aspectos prácticos relacionados con el desarrollo y gestión de proyectos.

ENFOQUE

Ofrecemos aprender de los casi 20 años de experiencia de La Fábrica, de sus proyectos, de sus profesionales, de sus colaboradores y de su entorno. Es un curso con una orientación muy práctica, basado en experiencias y casos reales y cercanos, impartido por los profesionales de la cultura (de La Fábrica y otros), basado en casos reales y con prácticas en proyectos consolidados.

PROGRAMA

El curso comienza el martes **15 de octubre de 2013** y finalizará el **jueves 29 de mayo de 2014** y tendrá lugar en las **instalaciones de La Fábrica (Calle Alameda, 9 - 28014 Madrid)**. El contenido del programa se estructura en 9 módulos distribuidos en un total de 240 horas de duración.

MOD. 1

CULTURA, INDIVIDUO Y SOCIEDAD. POLÍTICAS CULTURALES

El papel de la cultura y su relación con otros campos sociales, como educación, ordenación urbana, integración social o turismo.

El valor de la cultura. Desarrollo personal y social. El papel de las políticas culturales. **Juan Barja**. Dir. Círculo de Bellas Artes.

¿Cultura para quién? ¿A quién se dirige la oferta cultural? ¿Quién se beneficia de la cultura? **Juan Carrete**. Doctor en Historia.

¿Qué es cultura? Cultura, complejidad, multidisciplinariedad. **Joaquín Ivars**. Profesor de la Universidad de Málaga.

Cultura y educación. La cultura en la escuela, en la universidad y durante toda la vida. **Ana Moreno Rebordinos**. Directora del Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza.

Cultura y ciudad. Calidad de vida, integración social, ordenación urbana, espacios públicos. **Jordi Martí**. Gestor Cultural. Ayuntamiento de Barcelona.

Cultura y turismo. La cultura, argumento del turismo de calidad. Historias de éxito y errores. Oportunidades y riesgos.

Lorenzo Martín Sánchez. IPCE. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cultura y cooperación al desarrollo. Cultura: motor social y económico. Instrumento de dialogo e intercambio entre países.

Guillermo Escribano. Jefe del Dpto. Cooperación Promoción Cultural. Agencia Española de Coop. Internacional para el desarrollo.

Otros modelos de gestión cultural. Creando red y redes culturales entre ciudadanos. **Rubén Caravaca**. Miembro fundador de Fabricantes de ideas.

Las industrias culturales, un sector económico de futuro. La cultura y las actividades basadas en la creatividad, generadoras de riqueza y empleo. ¿Qué es y qué no es cultura? Políticas de fomento. **Faustino Díaz-Fortuny**. Subdirector Gral. de Promoción de industrias Culturales y Mecenazgo. Ministerio de Educ. Cult y Deporte.

El papel de la sociedad civil. Mecenazgo, patrocinio, filantropía, donaciones. Asociacionismo. Políticas de fomento. **Mercedes Basso**. Directora de la Fundación Arte y Mecenazgo.

MOD. 2

EL SECTOR CULTURAL ESPAÑOL

La sociedad civil. El sector público y el sector privado. Las industrias culturales y el tercer sector. La proyección internacional de la cultura española.

El sector público. Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos. ¿Qué hace cada uno? Actividades propias, colaboraciones y ayudas. Las embajadas: diplomacia cultural. Organismos Internacionales: UNESCO, UE, Consejo de Europa... **Carlos Alberdi**. Director Cultural. Biblioteca Nacional de España.

El sector privado. Fundaciones y grandes empresas. Industrias culturales. Profesionales autónomos. **Claude Bussac**. Directora de festivales y Exposiciones. La Fábrica.

La proyección exterior de la cultura. AC/E, AECID y el sector público. El sector privado. La Marca España. **Miguel Albero**. Director de Programación. Acción Cultural Española.

El tercer sector. Asociaciones sin ánimo de lucro. Trabajar desde una asociación.. **Cristina Riera**. Gestora, consultora, comunicadora cultural freelance. Coord. gral. Festival Cine Independiente Barcelona L'Alternativa.

Redes culturales. Asociaciones profesionales, organizaciones y foros nacionales e internacionales. Claves para no perder el tiempo. **Eloísa del Alisal**. Directora del Museo Memoria de Andalucía. Editora de G+C, revista de Gestión y Cultura. Co-dir. Cultunet.com.

MOD. 3

PANORAMA INTERNACIONAL

Acercamiento al sector de la cultura en una amplia selección de países. Panorama en cada país. Políticas públicas e incentivos. Principales instituciones y actividades culturales. Oportunidades profesionales y de colaboración. ¿Podría trabajar allí? ¿Puedo llevar mi proyecto allí?

Alemania. **Margareta Hauschild**. Directora Goethe Institut.

Brasil. **Rita De Curtis**. Agregada Cultural. Embajada de Brasil.

Chile. **Rodrigo Biel**. Director de Proyectos de la Fundación Chile-España

Canadá. **Yolanda de Zuloaga**. International Strategy Consultant.

Estados Unidos. Amy Bliss. Agregada Cultural. Embajada EEUU. **Carmen González.** Jefa Asesoría Asuntos Culturales y Educativos. Embajada de EEUU.

Francia. Alain Fohr. Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia y Dir. Instituto Francés; **Nicolás Peyre.** Agregado Cultural. Instituto Francés.

México. Mónica Sotos. Directora del Area de Artes Visuales. Instituto de México.

Reino Unido. Rod Pryde. Director British Council España.

Países Bajos. Aad Hogervorst. Primer Secretario Asuntos de Prensa y Cultura. Embajada del Reino de los Países Bajos. **Christel Coolen.** Cultural Officer. Embajada del Reino de los Países Bajos.

Unión Europea. Unión Europea. Instituciones culturales. “Europa Creativa 2014-2020” y otras vías de financiación. **Ignasi Guardans.** Presidente de CUMEDIAE.

MOD. 4

LOS CAMPOS DE LA CULTURA

Panorama de los diferentes sectores culturales. Momento de creación, principales instituciones y agentes, formatos, profesiones, estructura del mercado, proyección exterior. Colaboraciones. Interacciones.

Artes Plásticas y Visuales. Oliva María Rubio. Directora Artística. La Fábrica.

Cine. Ana Castaños. Comunicación e investigación de nuevos formatos en Morena Films.

Cultural media. Blanca Berasátegui. Directora de “El Cultural”, periódico el Mundo.

Danza. Pepe Zapata. Director de Comunicación. Mercat de les Flors.

Literatura. Lorenzo Silva. Escritor. Premio Planeta 2012.

Música. Tomás Fernando Flores. Periodista, crítico musical y Director de Rne3.

Patrimonio cultural material e inmaterial. Luis Lafuente. Subdir. Gral. de Difusión y Gestión. DG Patrimonio Histórico. Comunidad de Madrid.

Teatro. Kathleen López Kilkoyne. Subdirectora Pentación (Teatro la Latina, Teatro Bellas Artes y Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida)

MOD. 5

DIRECCIÓN DE UN PROYECTO

El modelo de La Fábrica

Valores, sistema de trabajo, estrategias, lecciones aprendidas. Lo que tienen en común todos nuestros proyectos. **Alberto Anaut.** Periodista, editor y Presidente de La Fábrica.

Gestión económica y administrativa

Business plan. Modelo de financiación. Colaboraciones. Análisis de mercado. Política de precios. Dimensionamiento. **Alberto Fesser.** Socio de La Fábrica y Director de Fundación Contemporánea.

Organización y gestión de un proyecto. Calendario. Plan de trabajo. Equipo, colaboradores externos. Recursos, documentación. **Alberto Fesser.** Socio de La Fábrica y Director de Fundación Contemporánea.

Presupuesto de ingresos y gastos. Conceptos, estimaciones, referencias, negociación. Recursos humanos. Impuestos. Financiación. Cobros y Pagos. Gestorías. **Agustín García Benavente.** Director general. La Fábrica.

Gestión de patrocinios. A quién se lo ofrecemos, cómo lo presentamos, que ofrecemos a cambio. **Claude Bussac.** Directora de festivales y Exposiciones. La Fábrica.

Subvenciones y ayudas públicas. A quién acudir. Requisitos y tramitaciones. Concursos públicos. **Rocío Soler.** Responsable de subvenciones y ayudas. Departamento de Administración La Fábrica.

Gestión de publicidad. Marcas, agencias, centrales. Valoración, tarifas. Soportes, formatos. ¿Qué puedo conseguir? **Chelo Lozano.** Directora Comercial. La Fábrica.

El patrocinador institucional. El punto de vista como patrocinador de una gran institución privada o pública. ¿Qué proyectos nos interesan? ¿Cómo valoramos un proyecto? ¿Qué pedimos a cambio? Buenas y malas experiencias. **Borja Baselga.** Director de la Fundación Banco Santander.

El patrocinador comercial. El punto de vista como patrocinador de una marca comercial. ¿Qué proyectos nos interesan? ¿Cómo valoramos un proyecto? ¿Qué pedimos a cambio? Buenas y malas experiencias. **Eduardo Lazzano.** PR&Events Manager. Pernod Ricard España.

Propiedad intelectual y derechos de autor. Legislación actual y futura. Impacto del mundo digital. Nuevos modelos. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué alternativas hay? **Rubén Gutiérrez del Castillo.** Coordinador de Estudios e investigación. Fundación Autor. **Adriana Moscoso.** Coordinadora del Instituto Autor.

Copyleft. **Stéphane M. Grueso.** **Documentary filmmaker, training and video + streaming.**

Evaluación final. Cerrar un proyecto. Presupuesto, documentación, dossier de prensa. Evaluación interna y externa. Presentación de resultados, pública y a colaboradores. **Luis Posada.** Coordinador General de festivales y Exposiciones. La Fábrica.

Comunicación y Márketing

Como generar y gestionar la imagen e identidad, el desarrollo de públicos y la estrategia de comunicación. Internet y redes sociales, medios de comunicación y relaciones públicas.

Creación de una marca cultural. Casos prácticos: PHotoEspaña, Notodofilmfest... El éxito de saber crear la marca. **Quico Vidal.** Brand Consultant & Strategist. Director y fundador de The Nadie creative think tank.

El plan de Marketing y Comunicación. Saber comunicar una idea. Saber comunicar un proyecto. **Álvaro Matías.** Director de Comunicación, Proyectos y Digital. La Fábrica.

Imagen e identidad cultural. La importancia de la imagen. ¿Cómo quieres que reconozcan tu proyecto? **Pablo Rubio.** Fundador y Director creativo de Erretrés.

El valor del nombre. Destacar y conseguir la diferencia por el éxito de acertar con el nombre. **Fernando Beltrán.** Poeta y nombrador.

Desarrollo de Públicos I. Análisis de mercados. **Eloísa Pérez Santos.** Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Directora científica del Laboratorio Permanente de Público de Museos. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Desarrollo de Públicos II. Gestión de públicos. Fidelización. **Álvaro Sarmiento.** Consultor en Márketing Digital.

Cultura participativa. No solo espectadores: Desarrollar contenidos didácticos, explorar la creatividad personal. Por confirmar.

Marketing digital. Web y redes sociales. El panorama de internet: eficacia y pérdida de tiempo, saber distinguirlo. **Miguel Pereira.** Director de Social Noise.

Prensa. Dossier y rueda de prensa, acciones con medios, clipping. La atención a la prensa. Colaboraciones. **Myriam González.** Jefa de prensa. La Fábrica. **María Peláez.** Prensa internacional. La Fábrica.

Medios de comunicación. Culturales y generales. Diarios, revistas, radio, TV, web. Cómo trabajar en colaboración. Las claves para llamar su atención. **Peio H. Riaño.** Periodista e Historiador del Arte.

Márketing con dispositivos móviles y geolocalización. Nuevas herramientas de comunicación. **Margarita Villegas.** Fundadora de Board of Director Leadership.

Relaciones públicas. Convocatorias, protocolo, actos. La importancia de la atención personalizada en todos los niveles a lo largo de las etapas de un proyecto. **Marta Romero.** MRA Agencia de Comunicación.

Producción

La importancia de la fase de producción. Análisis, seguimiento, evaluación. Presupuestos. Ser creativo como factor de éxito.

Producción editorial. **Rufino Díaz.** Producción editorial. La Fábrica.

Producción de exposiciones. **Ana Berruguete.** Coordinadora de exposiciones. La Fábrica.

Producción de actividades culturales. **Ana Morales.** Coord. Programas pedagógicos y profesionales. La Fábrica.

Producción escénica. **Ángel Murcia.** Director adjunto del centro Dramático Nacional.

Producción cine, video, televisión, radio. **Ana Castañosa.** Productora y Responsable de Comunicación en Morena Films.

Producción internet. **Laura Fernández.** Coordinadora de proyectos. La Fábrica.

Producción festivales y espectáculos. **Delia Piccirilli.** Directora de contenidos en Platea Madrid.

Distribución comercial

Distribución editorial. **Fernando Paz.** Director de desarrollo de Negocio. Editorial. La Fábrica.

Coproducción e itinerancia de exposiciones. **Victorial del Val.** Coordinadora de exposiciones. Fundación Mapfre.

Giras teatro y música. **Alberto Muyo.** Especialista en programación distribución de espectáculos infantiles.

Distribución cine. **Adolfo Blanco.** Fundador y Consejero delegado de A contracorriente films.

Galerías, ferias, subastas. Colecciones de arte. **María García Yelo.** Directora adjunta de PHotoEspaña.

Nuevos proyectos

La página en blanco. Por dónde empezar y a partir de casos reales.

Diseño y puesta en marcha de un centro cultural. De <E a La Térmica. Álvaro Matías. Director de Comunicación, Proyectos y Digital. La Fábrica.

Crear una revista. Matador, ODP. Eñe. Camino Brasa. Directora Editorial. La Fábrica.

Crear un libro. Casos prácticos. Doménico Chiappe. Coordinador editorial. La Fábrica.

Convocatorias Internet. JNTDFF y +. Julia Yago. Coordinadora de notodofilmfest.com. La Fábrica.

Un festival de ciudad: La Noche de los Libros. Luis Posada. Coordinador General de festivales y Exposiciones. La Fábrica.

Un proyecto expositivo: PHE. Emily Adams. Coordinadora de exposiciones y directora del máster PHotoEspaña.

Innovación cultural. Kit de emprendedores culturales. Félix Lozano. Co-fundador TeamLabs y socio HUB Madrid.

Ser Autónomo. Javier Santos Pascualena. Director de Desarrollo en Infoautonomos.

MOD. 6

PERFILES PROFESIONALES

El perfil de algunas profesiones especializadas del ámbito cultural, comentado por profesionales destacados. El gestor cultural especializado. El gestor cultural multidisciplinar que debe tratar con los demás profesionales de la cultura. Particularidades y vínculos.

Comisario de exposiciones. Fernando Castro Flórez. Comisario y Crítico de arte.

Editor gráfico. Chema Conesa. Editor gráfico, comisario de exposiciones y fotógrafo.

Traductor. Miguel Marqués. Traductor literario.

Productor cinematográfico. Luis Manso. Productor y director de cine.

Galerista. Helga de Alvear. Galerista y Coleccionista de Arte. Fundadora de la Galería Helga de Alvear. Vicepresidenta del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear.

Programador. Pablo Berástegui. Fundador del Programa de Residencias Pausa.

Librera. Lola Larumbe. Librera. Propietaria y directora de la Librería Rafael Alberti.

Diseñador de exposiciones. Marta Redondo. Diseñadora de Proyectos expositivos.

Coleccionista de arte. Jaime Sordo. Coleccionista de arte y empresario. Presidente de la Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo España.

Crítico. Elena Vozmediano. Crítico de arte y Presidenta del instituto del Arte Contemporáneo.

Editor. Alberto Anaut. Presidente de La Fábrica, periodista y editor.

Community manager. Marina Escolano. Brand Content Executive. Social Noise.

Conservador de museo. Andrés Carretero. Director del Museo Arqueológico Nacional.

MOD. 7

HABILIDADES DIRECTIVAS

Saber comunicarte. Analizar tus carencias y tus virtudes. Porque no todo se comunica de la misma forma

Hacer una presentación efectiva. Marta Amusátegui. Independent Advisor. **Yolanda López.** Profesional independiente en el ámbito de Administración Pública y Tecnologías.

Hablar en público. Marta Amusátegui. Independent Advisor. **Yolanda López.** Profesional independiente en el ámbito de Administración Pública y Tecnologías..

Dirigir un equipo. Marta Amusátegui. Independent Advisor. **Yolanda López.** Profesional independiente en el ámbito de Administración Pública y Tecnologías.

Presentaciones. Marta Amusátegui. Independent Advisor. **Yolanda López.** Profesional independiente en el ámbito de Administración Pública y Tecnologías.

Liderazgo y trabajo en equipo. Marta Amusátegui. Independent Advisor. **Yolanda López.** Profesional independiente en el ámbito de Administración Pública y Tecnologías.

MOD. 8

INSPIRACIONES

Piezas rápidas, ágiles, divertidas y creativas que inspiran y animan a emprender

Pensar al revés. Antonella Broglia. Consultora de Infonomía. Embajadora de Ashoka España y Programa TEDx.

Tipografías. Ricardo Feriche. Diseñador y experto en moda y grafismo.

La Cultura del vino. Telmo Rodríguez. Fundador de la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez.

Poesía, página, texto: Leer y editar en gestión cultural. Nacho Fernández R. Poeta y traductor.

Delitos contra el patrimonio cultural. Antonio Tenorio. Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. **Martina González Antolín.** Inspectora Jefe Grupo 1º Brigada Patrimonio Histórico.

Reinventar la música: Spotify. Juana Fernández. Key Account Manager en Spotify

La vida digital. Gumersindo Lafuente. Periodista.

MOD. 9

PROYECTO INDIVIDUAL

A lo largo del curso, cada alumno elaborará un proyecto cultural propio aplicando todos los contenidos tratados a lo largo del curso. Contará para ello con 10 horas de tutoría personal a cargo de un profesional de La Fábrica, que hará seguimiento y acompañará al alumno en todo el proceso.

Al final del curso cada alumno presentará su proyecto al grupo y al equipo de tutores, que concederá una **beca de 1.000€** y asesoramiento durante un año para la puesta en marcha del mejor proyecto.

Proyecto a realizar. Método de trabajo. Alberto Fesser. Socio de La Fábrica y Director de Fundación Contemporánea.

Tutorías individuales.

Presentaciones finales.

TUTORES DE LA FÁBRICA

Alberto Anaut

Alberto Fesser

Claude Bussac

Oliva María Rubio

Álvaro Matías

Agustín García Benavente

Mariana Pineda

Camino Brasa

Doménico Chiappe

Emily Adams

Luis Posada

Myriam González

Julia Yago

Ana Morales

Chelo Lozano

Fernando Paz

PRÁCTICAS EN PROYECTOS LA FÁBRICA

Cada alumno realizará durante el curso una práctica de 200 horas, en alguno de los proyectos culturales de La Fábrica. Las prácticas tendrán lugar durante 8 semanas, dentro del período del curso de lunes a viernes de 9h a 14h, siendo flexibles para adaptarnos a las necesidades o casos especiales de algún alumno.

Notodofilmfest

Pública 14

Cultural X

Notodo.com

Matador

La Fábrica Editorial: distribución

La Fábrica Editorial: producción

Publicidad

Gabinete de prensa

PHotoEspaña

Exposiciones y Galería

PIC.A

La Noche de los Libros

Making Movies

Festival Eñe

VISITAS PROFESIONALES

25 visitas a espacios culturales y empresas relacionadas con la actividad cultural, de la mano de sus responsables.

Matadero

La Casa Encendida

Medialab Prado

Fundación Telefónica

Museo Reina Sofía

Teatros del Canal

Teatro Real

Microteatro por Dinero

Hub

Sit Transportes

Círculo de Bellas Artes

Caixaforum

Montaje de una exposición

Tabacalera

Brizzolis

Radio 3

Rodaje de Cine

Filmoteca

Casa de Subastas

Distrib. Edit. Antonio Machado

Tai

Plómez

Erretrés

ARCO Feria de Arte Contemp.

Estudio Castro Prieto

Además, los alumnos se beneficiarán de su participación en el **entorno profesional y las actividades de La Fábrica** durante el curso:

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA FÁBRICA

Los alumnos podrán participar sin coste en las actividades organizadas por La Fábrica para profesionales y público, incluyendo Pública 14, Encuentros Internacionales de Gestión Cultural, donde podrán hacer una presentación pública de sus proyectos en un entorno profesional, dentro del programa 10x10 Pública.

NETWORKING

A lo largo del curso, los alumnos van a tener la oportunidad de establecer contacto con los profesionales de La Fábrica y sus colaboradores, en las prácticas, en las visitas profesionales y en las aulas. Las sesiones en aulas incluyen media hora de descanso, para compartir con los ponentes en el Café de La Fábrica, más allá del temario y la formalidad del aula.

CALENDARIO DEL CURSO

500 horas presenciales, del martes **15 de octubre al jueves 29 de mayo**:

250 horas en aulas: **M, X y J de 16.00h a 19.30h.**

Visitas profesionales: 25 visitas. **L o V en horario de tarde.**

10 horas de asesoramiento individual con el tutor, en horario y **fechas a acordar individualmente.**

200 horas de trabajo en prácticas, en LF u otra organización colaboradora. **De lunes a viernes de 9h a 14h**, siendo **flexibles** para adaptarnos a las necesidades o casos especiales de algún alumno

INFORMACIÓN GENERAL E INSCRIPCIÓN

El curso, dado a su carácter práctico, está concebido para un número reducido de alumnos, entre 10 y 18, seleccionados según su formación, experiencia y proyecto profesional.

PRECIO

5.000 €

La Fábrica facilita la financiación a través de "la Caixa". **Consúltanos**

LUGAR

La Fábrica. Calle Alameda 9, Madrid, España.

IDIOMA

El curso se desarrolla íntegramente en español.

INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS

Mariana Pineda

mpineda@lafabrica.com

+34 913 601 320