

Este libro propone un modelo de trabajo para sistematizar el ejercicio cotidiano de la profesión del productor ejecutivo y del promotor de las artes escénicas, facilitando el proceso de diseño, gestión, ejecución y distribución de un espectáculo escénico. Es un instrumento útil para los hacedores de las diversas disciplinas escénicas de danza, música, teatro, ópera y espectáculos interdisciplinarios, en las etapas y los procesos de organización y producción. El libro aporta estrategias, metodologías, técnicas y materiales a través de textos, cuadros, organigramas, tablas y fichas, así como de una serie de formatos y otras herramientas para orientar y facilitar las actividades de las personas dedicadas a los oficios escénicos.

Uno de los objetivos fundamentales de este libro es contribuir a que las artes escénicas cuenten con profesionales mejor preparados en la producción de espectáculos escénicos, considerando que cada día se reconoce y demanda más su necesaria presencia y participación como figuras fundamentales para llevar a cabo proyectos escénicos.

Índice

Prefacio	9
Prólogo <i>Gustavo Schraier</i>	11
Producción ejecutiva	15
Introducción	17
1. La producción de espectáculos escénicos	21
Producción.....	23
Producción ejecutiva.....	25
2. Planeación y elaboración de proyectos	27
Planeación de proyectos.....	27
Ciclo de gestión.....	29
Niveles de gestión.....	31
Modelos de producción.....	35
Definición y elaboración del proyecto (visión, misión, metas, objetivos y medios).....	38
Interrogantes clave.....	43
Análisis DAFO.....	46
Presentación del proyecto.....	49
3. Características de un espectáculo escénico	53
Valor artístico.....	53
Valor contextual.....	54
Impacto.....	54
Legalidad.....	55
Costeabilidad.....	56

4. Financiamiento	57
Revisión de ingresos.....	57
Procuración de fondos.....	63
Diagnóstico de gastos	72
Análisis y esquema de viabilidad.....	73
Elaboración del presupuesto	77
Presupuesto de ingresos.....	81
Control financiero	83
5. Estructura y logística de una producción escénica	93
Los equipos de trabajo	94
Relaciones de trabajo	97
Organización de la producción.....	104
Documentos de trabajo	106
6. Proceso de producción de espectáculos escénicos	113
Preproducción	115
Ensayos, construcción y realización.....	121
Producción.....	128
Comercialización: Estreno y temporada	141
Posproducción.....	147
Evaluación	151
7. Producción y realización de giras artísticas	159
Planeación	161
Organización	164
Realización y actividades del gerente de gira.....	170
Evaluación de la gira	180
Recomendaciones y sugerencias	184
Anexos	187
Presupuesto general de producción	187
Organigrama de un proyecto escénico.....	191
Cronograma del proyecto escénico	192
Ruta crítica de producción	193
Calendario de trabajo	195
Agenda de actividades.....	196
Ficha técnica del espectáculo o rider	197

Ficha técnica del teatro	200
Actividades por departamento o equipo de trabajo	203
Cuestionario de gira de la compañía	206
Cuestionario de gira del presentador	210
Obras consultadas	213
Cursos y talleres que imparte Marisa de León	219