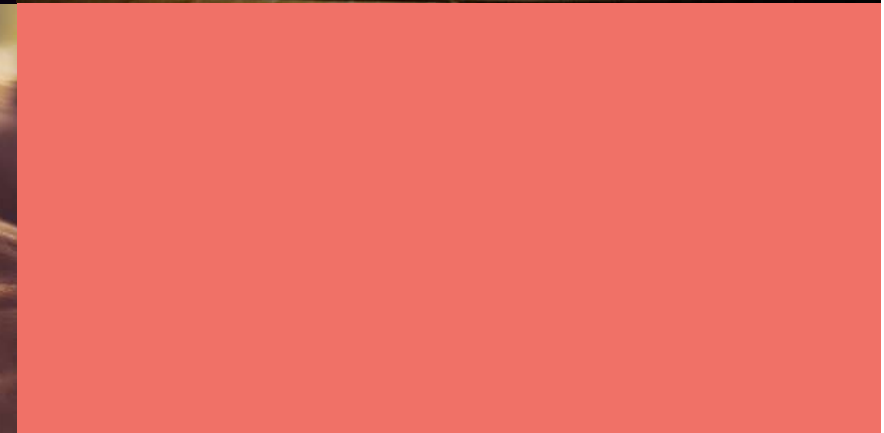
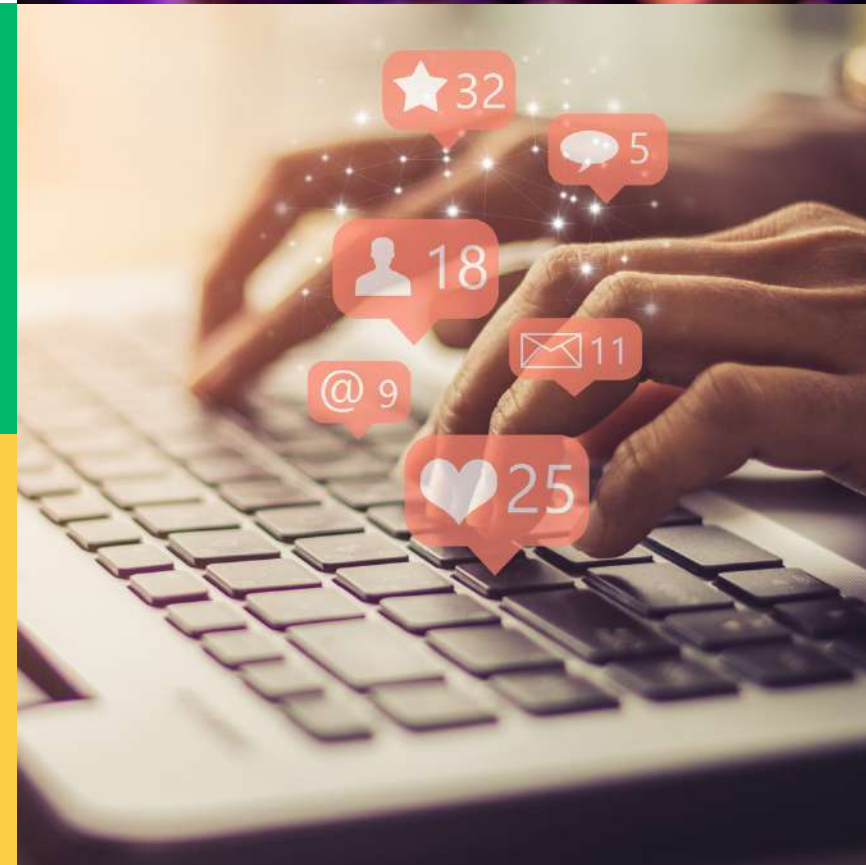
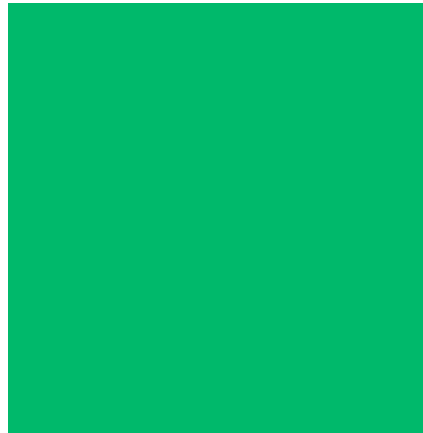

ART NO STOP. EL MUNDO SOCIAL AL SERVICIO DEL ARTE
2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

MANUAL DE PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

**CAPÍTULO 2. PRODUCCIÓN Y
COMUNICACIÓN**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ÍNDICE

01. Artista /intérprete/actor

02. Director artístico

03. Tour Manager

04. Ingeniero de sonido

05. Agente de reservas

06. Jefe de producción

07. Diseñador de iluminación

08. Diseñadora de vestuario

09. Escenógrafo

10. Coreógrafo

11. Administración

12. Director de hostelería

13. Artista visual

14. Roadies

15. Backliners

16. Medios de comunicación

17. Foto/Video

**01. ARTISTA/
INTÉRPRETE/
ACTOR**

El artista es el intérprete y la cara del proyecto

como vocalista, instrumentista, rapero, actor o malabarista. **Son personas creativas** y tienen necesidades.

02. DIRECTOR ARTÍSTICO

El director artístico es el máximo responsable de las organizaciones artísticas

como compañías de orquesta, ópera, danza y teatro. Además de **planificar y aplicar una visión a largo plazo de la empresa**, los directores artísticos **contratan a talentos de la interpretación y la producción, seleccionan el repertorio** de la temporada y es probable que ellos mismos produzcan, dirijan o conduzcan. Programan, por ejemplo: la temporada teatral, la del club, la del chapiteau y contratan a los artistas que eligen.

03. TOUR MANAGER

Los Tour Managers son los que evitan que la gira se desmadre por completo.

Tienen que ser **muy buenos organizando y haciendo malabarismos con las tareas**, ya que son los que se aseguran de que llegues a tiempo a todos tus compromisos. (Por ejemplo: si tienes una entrevista de prensa y un encuentro, se aseguran de que llegues a tiempo). También son los que se aseguran de que la habitación del hotel esté preparada, de que el local tenga lo que necesitas, etc. **Son como el salvavidas de la gira.**

04. INGENIERO DE SONIDO

Hay distintos tipos de ingenieros de sonido:

- **El ingeniero de grabación** es responsable de **captar el sonido y manipularlo en el estudio**. Trabaja con audio analógico y digital, compresores, micrófonos y flujo de señales, y suele combinar técnicas de grabación tradicionales y tecnológicas para grabar música.
- **El ingeniero de Front Of the House (FOH)** se centra en **mezclar audio para el público y suele trabajar desde el centro del público** o en las últimas filas del mismo. Las señales de salida de la consola FOH se conectan a un sistema de refuerzo de sonido.

Hay distintos tipos de ingenieros de sonido:

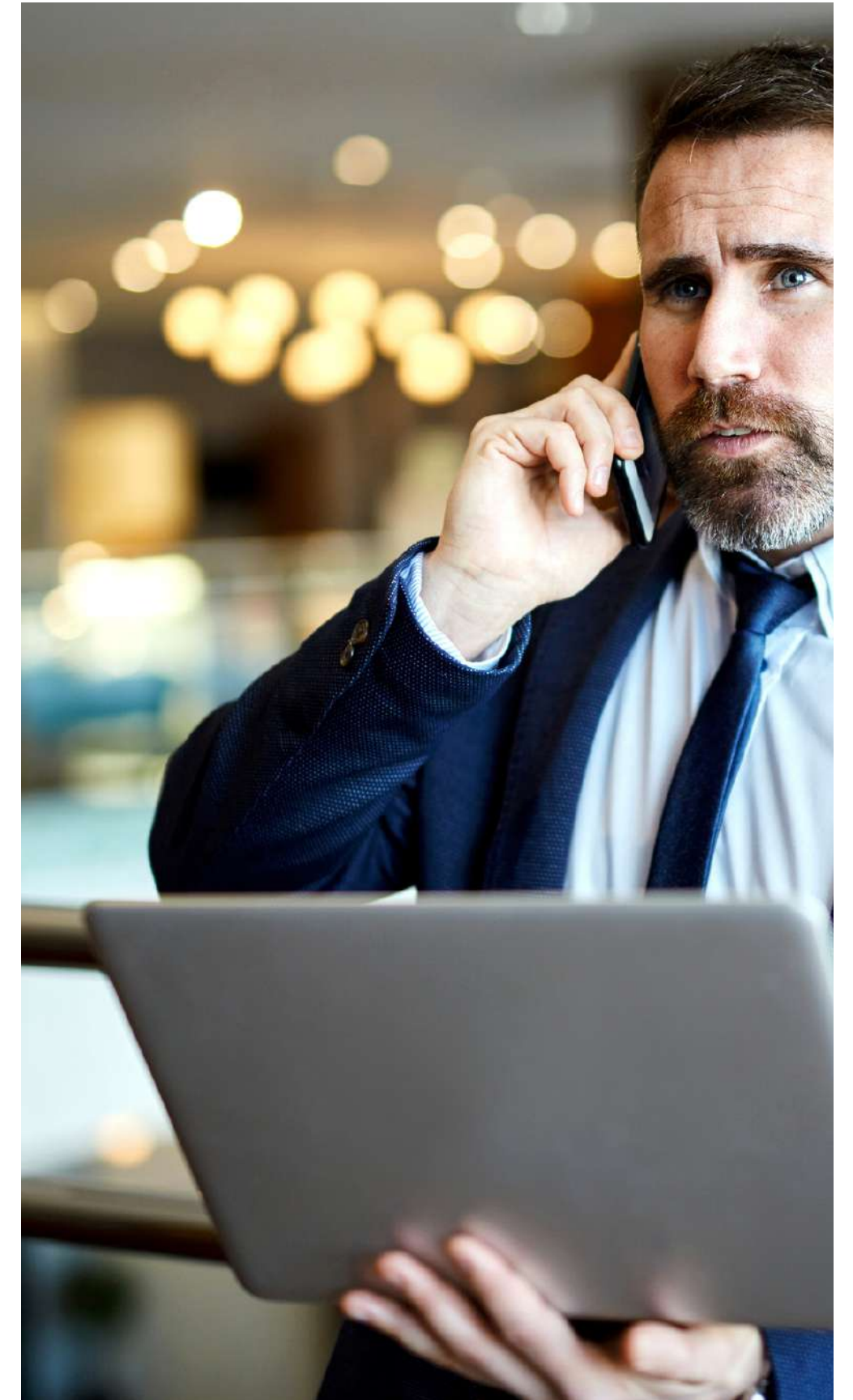
- El **técnico de sonido en directo** es alguien que **mezcla y equilibra múltiples sonidos en un evento** en directo utilizando una mesa de mezclas, material pregrabado, voces e instrumentos. Los sonidos se ecualizan, enrutan y amplifican a través de altavoces.

05. AGENTE DE RESERVAS

El papel del agente de reservas es conseguir que la banda suba al escenario.

Un agente de contratación es la persona que **contrata tu gira, se asegura de que te paguen e intenta conseguirte un buen puesto en el cartel.** Suelen cobrar un porcentaje de lo que ganes en el escenario esa noche, lo que significa que probablemente tengas que ganar dinero antes de que se interesen por ti. **Los agentes de contratación facilitan gran parte de la logística** que rodea a las actuaciones en directo, como conseguir salas de conciertos, negociar acuerdos, organizar el equipo técnico y la hospitalidad. El Tourbook es lo más importante para el agente de giras, ya que contiene toda la información que necesita para hacer su trabajo.

06. JEFE DE PRODUCCIÓN

El Director de Producción tiene una visión global de toda la producción.

y es la persona de contacto del artista, lo que significa que **gestiona, adelanta y coordina todo lo relacionado con la producción:** audio, montaje, iluminación, vídeo, transporte, personal de producción de la gira, atrezzo/escenografía, tramoyistas, electricidad, logística, etc. **Una parte de su trabajo se realiza con antelación por teléfono y correo electrónico,** hablando con los locales/promotores sobre las distintas necesidades del artista.

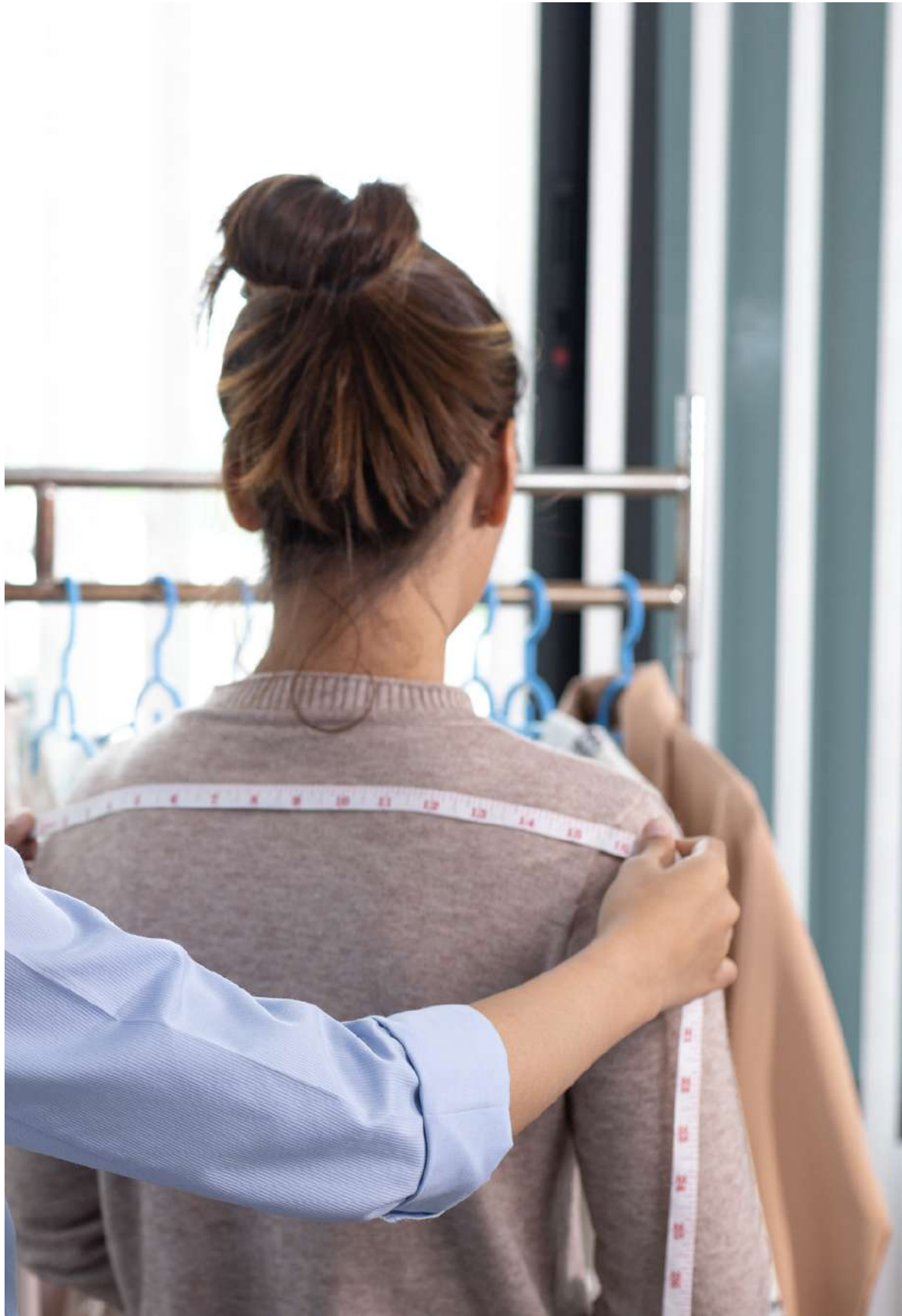
07. DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN

Un diseñador de iluminación es en parte técnico y en parte artista.

Su medio es la **iluminación** y dominan una gran **variedad de aparatos y técnicas**. Además, saben qué enfoques de iluminación producirán resultados específicos, lo que les permite utilizar la tecnología de iluminación disponible para lograr determinados resultados. El diseñador de iluminación suele **coordinarse estrechamente con el director y el director artístico** para determinar qué tipo de efectos visuales relacionados con la iluminación darán el resultado deseado en el escenario.

08. DISEÑADORA DE VESTUARIO

Un diseñador de vestuario está a cargo del equipo de vestuario

Diseñar, crear o confeccionar los elementos de vestuario que llevan los actores en una producción cinematográfica, escénica o de calle. Los diseñadores de vestuario tienen un conjunto de **habilidades similar al de los diseñadores de moda tradicionales, pero también deben satisfacer las demandas únicas y excéntricas del director creativo, los artistas o el director de teatro, cine, música, espectáculo.** Al montar el vestuario, el diseñador debe asegurarse de que cada atuendo comunique eficazmente lo que necesita la representación/espectáculo.

09. ESCENÓGRAFO

Los escenógrafos diseñan y crean las escenas.

componer un espectáculo teatral o cualquier tipo de evento, en directo o grabado, en el que se requiera la **creación de un espacio con decorados o climas específicos**. Construirán estas escenas arquitectónicamente a través de los decorados, el mobiliario, los objetos, los efectos visuales, etc. La escenografía se emplea en todo tipo de eventos/espectáculos como el teatro, las pasarelas de moda, las series de televisión, los anuncios, los espectáculos de calle, las actuaciones, los actos de relaciones públicas, etc.

Hay distintos tipos de escenógrafos:

- El **escenógrafo de televisión** es el principal responsable del **diseño de los decorados de las telenovelas, de todos los programas de entretenimiento e informativos, de los anuncios publicitarios y de los decorados junto con el director**, controlando todo lo que pertenece al ámbito visual y el montaje de ambientes, objetos.
- El **escenógrafo teatral** diseña y planifica todo lo necesario para **montar una escena teatral**,
- mientras que el **figurinista** diseña los **bocetos del vestuario** en función de la diversidad de la puesta en escena de la piéce, ya sea melodrama, comedia, prosa o danza, en colaboración con el escenógrafo dibujante.
- En cambio, el **escenógrafo que trabaja para el cine** tiene que **diseñar todo lo necesario para montar un decorado cinematográfico**, dependiendo de la película, largometraje o cortometraje para el que trabaje. Elige las localizaciones y los decorados en función de los requisitos de producción del director, trabaja con el diseñador de vestuario en los personajes y monta las localizaciones.

Competencias básicas del escenógrafo:

- debe conocer la **historia del arte**
- debe **dominar el dibujo** y las distintas técnicas
- debe **tener sentido de la proporción y conocer los tejidos**
- debe tener **conocimientos de historia de la moda** y de historia en general

El perfil se completa con:

- buena **adaptabilidad** a ritmos de trabajo que pueden ser muy diferentes
- conocimientos empresariales
- capacidad para **gestionar lo mejor posible los recursos financieros** con el fin de instalar decorados sin salirse del presupuesto disponible
- capacidad de **gestionar el tiempo de forma óptima** para cumplir los plazos y las necesidades del equipo y la producción
- conocimientos artísticos y técnicos de diseño
- tener un buen sentido crítico
- excelente capacidad para resolver problemas
- habilidades de visualización poco comunes: **imaginar los decorados hasta el último detalle** es la clave para crear productos de éxito
- gran originalidad
- capacidad de concebir fuera de la norma
- **buena aptitud visual para diferenciar colores y formas** y crear las mejores combinaciones

10. COREÓGRAFO

**Los coreógrafos
diseñan pasos y
movimientos y bailes,
normalmente con
música para que los
interpreten bailarines,
actores y otros artistas.**

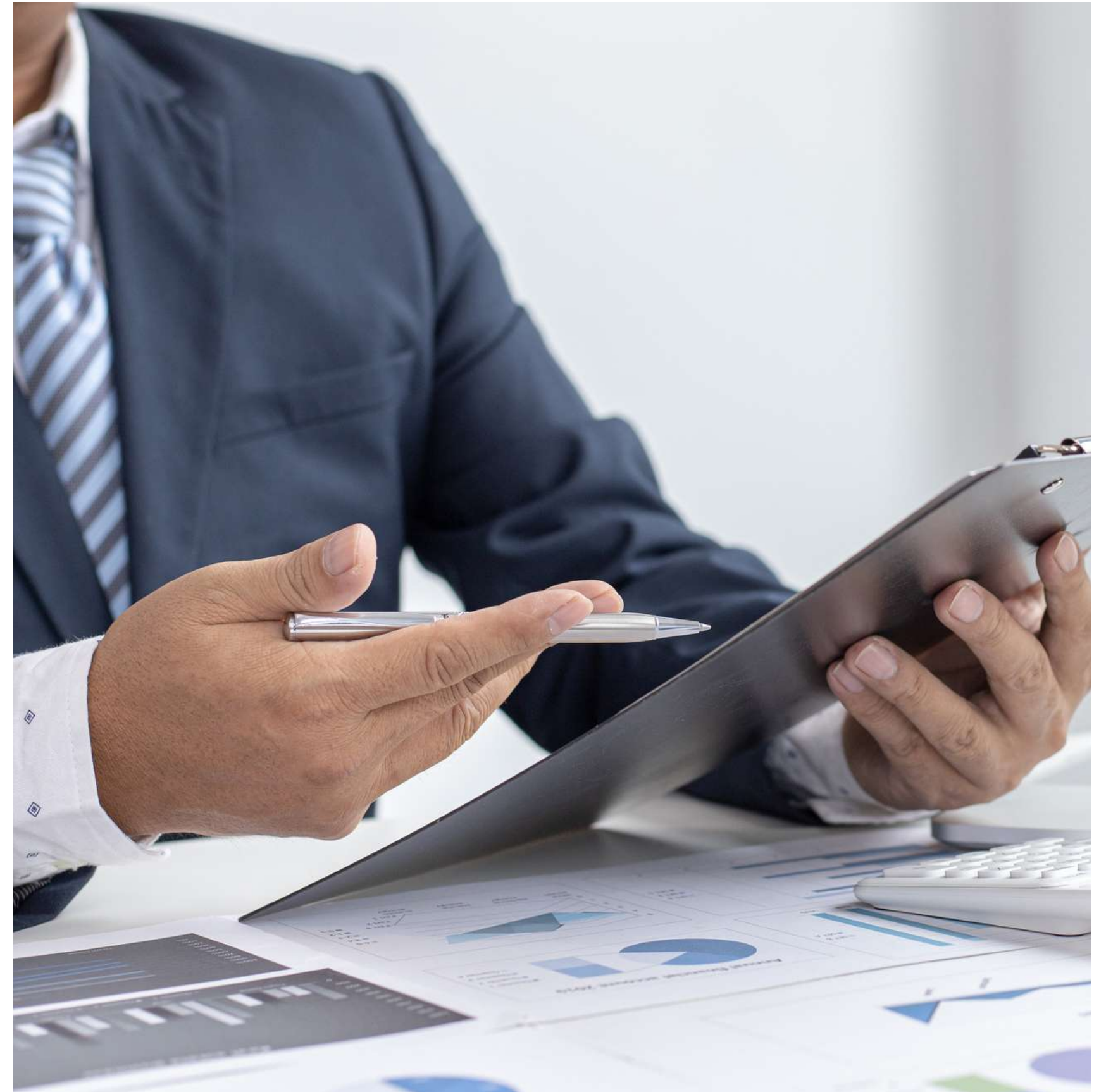
El coreógrafo **diseña la danza, pero también el movimiento en el escenario, o en la calle.** Su papel es crear una armonía entre los intérpretes y el espacio.

11. ADMINISTRACIÓN

La administración es la oficina que prepara y envía los contratos para proteger a sus artistas.

El contrato sirve para que los organizadores conozcan las **necesidades de los artistas** y los protejan tanto en lo que respecta a los pagos como a la calidad de los materiales y la protección de la seguridad.

12. DIRECTOR DE HOSTELERÍA

El responsable de hostelería tiene que preparar la solicitud del artista que llegó con un documento llamado rider

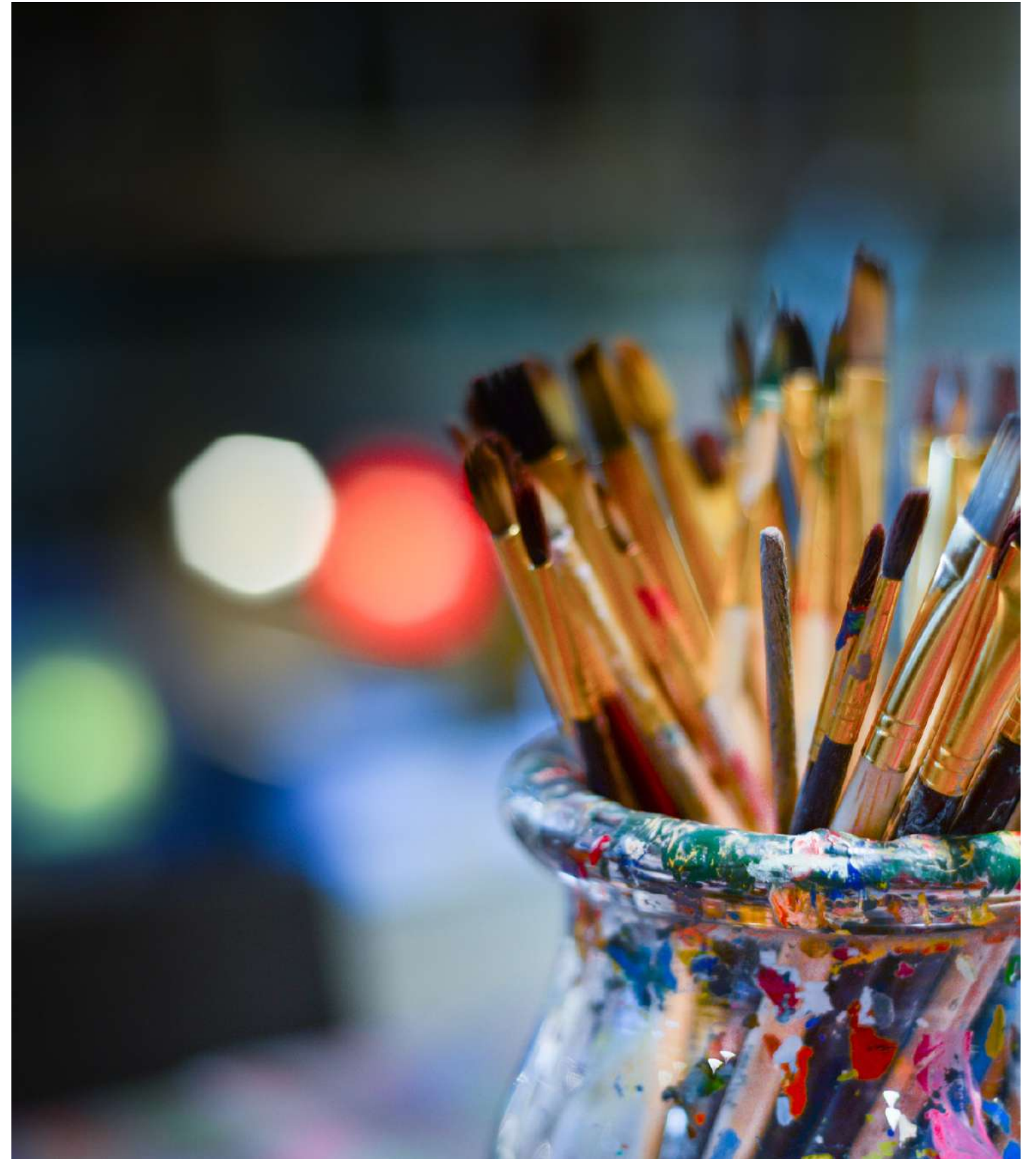
Los artistas y el equipo técnico necesitan horas y horas para montar el espectáculo y ensayar, por lo que llegan muy temprano con respecto a la hora de la representación y **no tienen tiempo para salir a comprar cosas o comer**, así que piden comida (bocadillos, dulces, frutos secos, queso, frutas, verduras..) bebidas y amenities.

13. ARTISTA VISUAL

Un artista visual crea obras de arte utilizando diversos materiales

Un artista visual puede **dibujar imágenes, trabajar con pintura, desarrollar murales, diseñar en 3D, crear vídeos y videoarte o crear arte con técnicas mixtas.** Aunque muchos artistas visuales crean arte únicamente para exponerlo en galerías y venderlo a coleccionistas, también puedes trabajar en otros muchos campos.

14. ROADIES

Los roadies montan y desmontan el escenario, los instrumentos y los equipos de sonido e iluminación antes y después de los espectáculos en directo, festivales y eventos.

No hay requisitos de acceso establecidos para los roadies. Puede ser una ventaja tener **experiencia en electrónica, producción de sonido, tecnología musical o iluminación.** Hacer un curso de teatro sobre dirección de escena, iluminación escénica e ingeniería de sonido también puede ayudar a los roadies que quieran especializarse.

15. TÉCNICO DE FONDO

Un técnico de backline presta apoyo técnico a las actuaciones en directo.

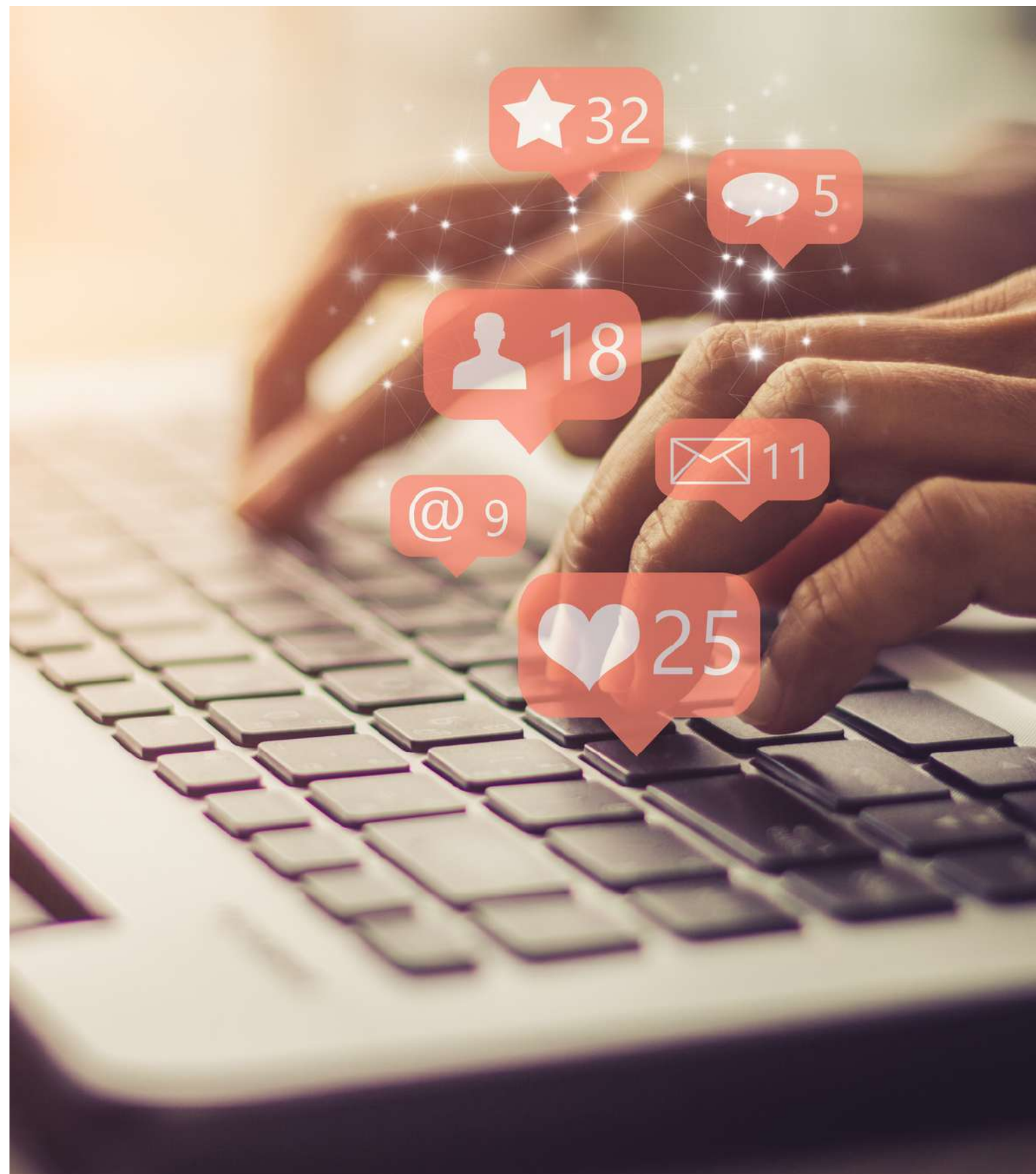
Cada artista, orquesta o banda es diferente y tendrá necesidades distintas, por lo que el trabajo puede ser variado. Deberá sentirse cómodo con **distintos tipos de equipos y configuraciones**. Dependiendo de los músicos y del tipo de evento en el que trabaje el técnico, puede encargarse de una serie de tareas del equipo de carretera o especializarse en un área concreta, como la percusión o las cuerdas. **Para una actuación a pequeña escala puede haber un técnico de backline que se encargue de todo**. Para una actuación de mayor envergadura, puede haber varios técnicos de backline con distintas responsabilidades especializadas. Algunos técnicos de backline están especializados en instrumentos en general o en tipos específicos de instrumentos.

16. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los responsables de prensa responden a las consultas de los periodistas, redactan comunicados de prensa, intentan interesar a los periodistas

de su organización, organizan las intervenciones de los portavoces ante la prensa y supervisan la cobertura mediática. Los responsables de prensa **suelen trabajar para grandes organizaciones, aunque de distintos sectores**, como corporaciones del sector privado, organismos del sector público/gobierno y organizaciones benéficas. El responsable de prensa ocupa un puesto muy importante en este campo, ya que es este profesional quien ayuda a la empresa/artista/medio a llegar al público.

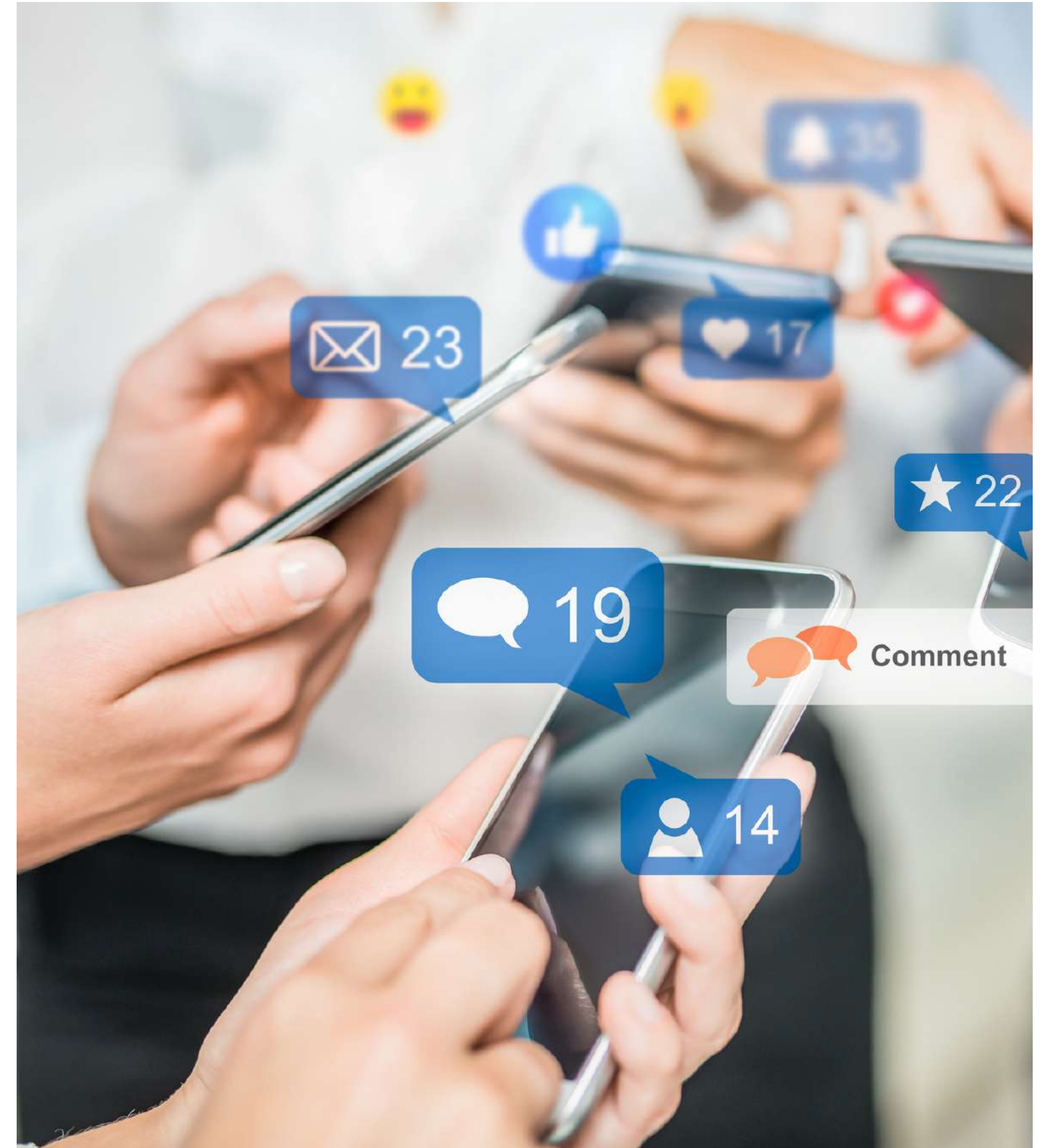

El media officer ocupa un puesto muy importante en el ámbito de la comunicación

ya que es este profesional quien ayuda a la empresa a **llegar al público**. Desarrolla y ejecuta la estrategia de medios sociales con el fin de informar al responsable de marketing de la organización y garantizar que se transmita un mensaje de marketing adecuado que refuerce la posición de la empresa.

Así como **desarrollar y ejecutar la estrategia de medios sociales** con el fin de informar al responsable de marketing de la organización y **garantizar que se ha transmitido un mensaje de marketing adecuado** mediante el cual se refuerza la posición de la empresa.

Debe ser bueno
identificando e
interpretando las
tendencias populares
en los medios sociales.

17. FOTO/VIDEO

Cualquier tipo de acto cultural requiere que alguien haga fotos y vídeos

No hace falta que sean profesionales con el equipo más moderno, pero sí **que sepan hacer imágenes y vídeos bonitos que transmitan la energía de la actuación.** Las fotos y los vídeos pueden ser útiles por innumerables razones: simple archivo, vídeos de revisión para comprender errores y mejorar, fotos y vídeos para crear contenido social promocional, cortometrajes, folletos, fotos de portada, artículos para revistas, folletos, documental sobre un espectáculo/festival determinado.

SÍGUENOS AQUÍ.

[@art_no_stop_erasmus](https://www.instagram.com/art_no_stop_erasmus)

[facebook.com/art.no.stop.erasmus/](https://www.facebook.com/art.no.stop.erasmus/)

[@artnoozu7su](https://www.tiktok.com/@artnoozu7su)

[@art.no.stop.erasmus](https://www.youtube.com/@art.no.stop.erasmus)

<https://www.artnostop.com/>

ART NO STOP. EL MUNDO SOCIAL AL SERVICIO DEL ARTE

2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El proyecto “Art No Stop: el mundo social al servicio del ARTE” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Fundación escuela de Solidaridad y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.