

TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES PANGUIPULLI

PLAN DE GESTIÓN

PLAN DE GESTIÓN DEL TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES

JUNIO 2021

Presidente Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli
Mauricio Larraín

Gerente general
Sergio Irrarázaval

Presidente Comisión Teatro Educativo de las Artes
Hernán Orellana

Comisión de Directores Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli
Jaime Bellolio / María José Vial / Claudio Undurraga / Aníbal Montero /
Wolf von Appen

Colaboradores
Felipe Castro/ Cristóbal Vial /Denise Ratinoff / Pablo Ferrera/

Elaboración del Plan de Gestión del Teatro Educativo de las Artes
Pamela Calsow / Hernán Orellana / Sergio Irrarázaval /
María José Vial /Patricio Cerda / Iris Jugo

Editor
Oscar Aedo

Fotografías
Alejandro Hidalgo

Ilustraciones
Germán Droghetti / Soledad Poirot / Marianela Camaño / Cristian Sierralta /
Juan Manuel Cabeza /

Portada
Tomás Villalón, Nicolás Norero y Leonardo Quinteros

Bernardo O'Higgins s/n - Panguipulli
63-2311413 / contacto@amigosdepanguipulli.com

WWW.AMIGOSDEPANGUIPULLI.COM

CONTENIDO

05	I. PRESENTACIÓN
05	1.1 INTRODUCCIÓN
07	II. CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI
08	2.1 ¿QUIÉNES SOMOS?
09	2.2 FILOSOFÍA
09	2.3 CULTURA
09	2.4 MISIÓN
09	2.5 VISIÓN
09	2.6 HITOS DE LA CORPORACIÓN
10	III. PLAN DE GESTIÓN TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES - PANGUIPULLI
11	3.1 INTRODUCCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN
11	3.2 MISIÓN
11	3.3 VISIÓN
11	3.4 MODELO DE TEATRO CON ORIENTACIÓN COMUNITARIA
12	3.5 SUSTENTABILIDAD
13	3.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
13	3.7 FILOSOFÍA DEL TEATRO
17	IV. PATRIMONIOS DEL TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES
18	4.1 PATRIMONIOS DEL TEATRO Y SUS OBJETIVOS
24	V. EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN
25	5.1 EDUCACIÓN: LA TRANSVERSALIDAD EN LA MEDIACIÓN
25	5.2 LAS MEDIACIONES
26	VI. ARQUITECTURA DEL TEATRO
27	6.1 EL TEATRO
28	6.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TEATRO
31	VII PÚBLICOS Y ARTISTAS DEL TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES
32	7.1 LOS PÚBLICOS
34	7.2 LAS AUDIENCIAS Y PÚBLICOS

35	7.3 ARTISTAS
36	7.4 PÚBLICOS Y ARTISTAS
39	VIII. PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA DEL TEATRO
40	8.1 ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN
41	8.2 CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN
42	8.3 LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES
46	8.4 ESTANDARIZACIÓN Y PROCESO DE PROGRAMACIÓN
47	IX. PLAN FINANCIERO DEL TEATRO EDUCATIVO
48	9.1 ALTERNATIVA BASE

I. PRESENTACIÓN

TEATRO EDUCATIVO

1.1 Introducción

La historia de Panguipulli se remonta a los primeros habitantes de la zona, el pueblo mapuche. Oficialmente **Panguipulli fue fundado en el año 1946**, pero existen registros desde 1776.

Actualmente conviven en Panguipulli 34.539 habitantes, en una superficie de 3.332 km²; declaran pertenecer al pueblo mapuche el 42,77%; el 63% de la población no finalizó la enseñanza media formal; el 8,8% de la comunidad es analfabeta¹.

El entorno cultural impulsado por la Corporación, ha contribuido al desarrollo de la comuna de Panguipulli y podemos conocer, algunos datos a través de la encuesta desarrollada por la Consultora Verde Vivo, durante los años 2013 y 2015² bajo los lineamientos del Consejo de la Cultura y las Artes.

El año 2013 el 32,65% de los encuestados manifestaron que habían asistido a la Casona Cultural. El porcentaje aumentó más de 10 puntos respecto del año 2015 con un 43,07%, el grupo etario entre 60-74 años tuvo un aumento de 30% y el segmento que más aumentó su asistencia es la educación superior completa, que equivale al 64,04% de los encuestados.

Sobre las preferencias de asistencia de la comunidad a las actividades artísticas y culturales, la encuesta arrojó como resultado que las dos mayores preferencias, son la música con un 44,08%, seguida por el cine, con un 20,39%.

¿Por qué un Teatro Educativo?

Teniendo en cuenta los índices sociales y culturales de Panguipulli en el presente, la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, decidió potenciar un proyecto educativo cultural que fortalezca a cientos de niños, niñas y jóvenes junto a toda una comunidad.

La colaboración a Panguipulli se inicia con La Orquesta Sinfónica de Panguipulli, luego se formó La Casona Cultural con sus talleres de coro, danza, artes visuales y guitarra, continuamos con la innovación del programa Vive la Música y la instalación del Programa Educación Responsable, todos ellos, junto a los artistas de Panguipulli, requieren de un lugar adecuado para presentarse.

¹Fuente: INE 2017.

²Fuente: Consultora Verde Vivo/2013-2015

De pronto, en Panguipulli se hizo imperativa la necesidad de diseñar y construir un lugar para la representación y contemplación de las artes, y es el resultado de sembrar por años estas tierras con música, educación y cultura. Todo, gracias al trabajo colectivo, entre los estudiantes, familias, escuelas, liceos, instituciones públicas y privadas.

El Teatro Educativo de las Artes, será un referente en la intervención activa entre el público y los artistas, utilizando toda experiencia que se produzca en su interior, como una herramienta pedagógica, gracias a un trabajo de mediación específico, para cada actividad artística que se desarrolle en la sala.

Dicho trabajo abarca desde la reflexión de los espectadores, hasta la contextualización lúdica y pedagógica sobre la actividad que vivirán. De esta manera los procesos serán emocionales, personales y vivenciales, para que juntos, desde la educación y la cultura, podamos construir comunidad.

El Teatro Educativo está pensado, diseñado y realizado por profesionales, para que allí, habite una atmósfera propicia para oír, mirar, sentir y vivir la experiencia teatral: el reflejo cultural de una comunidad.

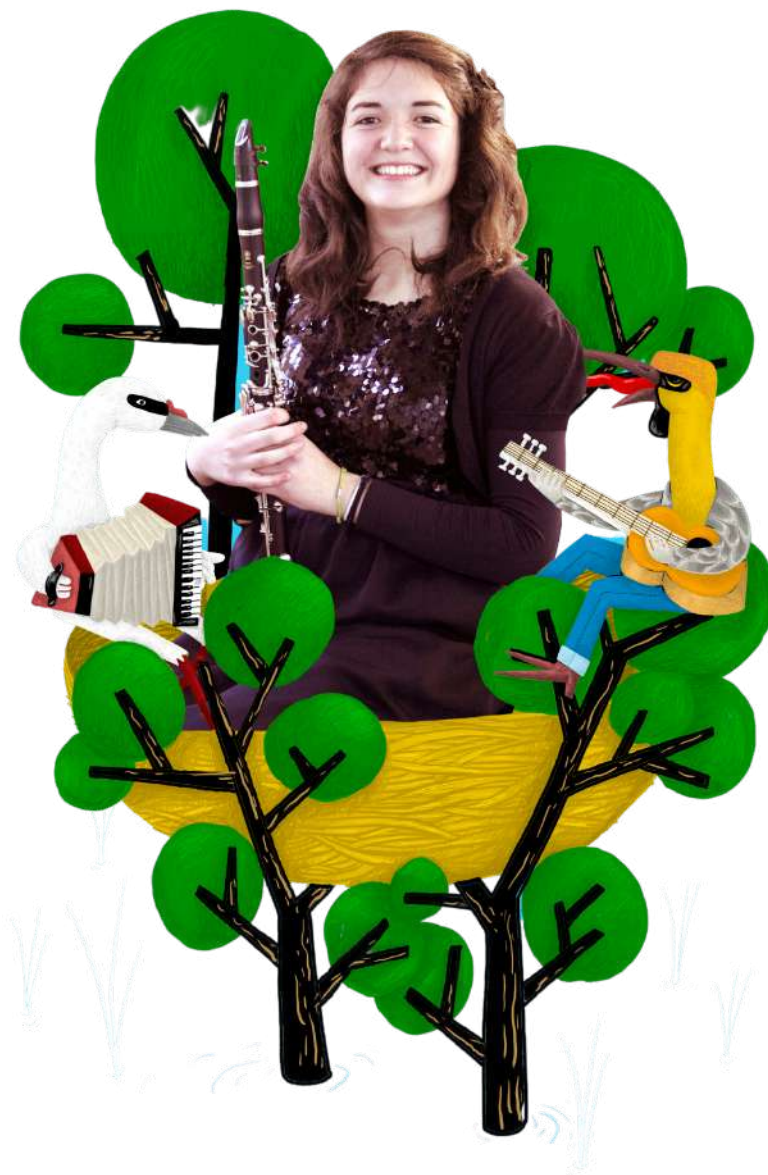
Panguipulli gozará y tendrá la alegría de un Teatro Educativo abierto a la comunidad y una ventana para los programas artísticos de la Corporación y de la comuna.

Buscamos ser un espacio donde se compartirán actividades educativo artísticas profesionales y no profesionales que llegarán a Panguipulli atraídas por este nuevo faro de cultura regional.

Avanzaremos al pasado y volveremos al futuro, como dicen los pueblos originarios, para que juntos podamos entendernos, escucharnos y aprender a continuar. El teatro quiere reflejar ese continuar juntos y ser un espacio diferente, alegre, educativo y provocador. Un espacio amable donde todos tengan cabida, un lugar donde vamos a recibir, entregar y compartir algo.

El Teatro Educativo no sería posible, sin **la donación del terreno por parte del Club de Boga y Deportes "21 de Mayo" de Panguipulli**. Con fecha 22 de febrero de 2017, el Club acordó la donación del terreno a la Corporación de Adelanto reconociendo, según acta, las obras benéficas en educación, talleres artesanales, orquestas juveniles, ayuda a personas carentes de recursos, entre muchas otras.

II. CORPORACIÓN DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI

2. ¿QUIÉNES SOMOS? AMIGOS DE PANGUIPULLI

Para hablar de futuro es importante entender y atesorar el pasado. La historia de la Corporación de Adelanto es el legado cultural, social y patrimonial que se ha construido. Es la identidad y los valores que se cultivan día a día en la Corporación y que heredará al Teatro Educativo junto con ser fuente de inspiración y guía para quienes sean llamados a dirigirlo.

2.1 Historia de la Corporación

En marzo del año 2007, se realiza la primera reunión del grupo formado por los señores Andrés Amenábar Délano, Fernando Léniz Cerda y Vicente Navarrete Marinot, al que posteriormente se unieron otros vecinos, crearon una organización que se diseñó, y ha sido conocida hasta la fecha, como Comité de Amigos de Panguipulli. Los primeros objetivos de este Comité fueron el aporte a una Orquesta Sinfónica, apoyar el Hospital de Panguipulli y la elaboración de un Plan Maestro para el desarrollo de la ciudad.

La Corporación de Adelanto nace el 12 de abril del año 2009 en una reunión de vecinos presidida por don Andrés Amenábar Délano. En esta reunión se levanta el Acta de Constitución y Estatutos de la Corporación. En el artículo Primero del Acta Fundacional, bajo el título Declaración de Principios, se establece lo siguiente:

"La Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli nace como una iniciativa impulsada por un grupo de vecinos y amigos de la comuna, que desean colaborar en el progreso de la zona y de su gente, aportando su propio esfuerzo y experiencia de vida, para estimular y promover el desarrollo de esta, con un claro sentido social. El grupo está integrado por gente de trabajo vecindada en la comuna que cree y valora la libertad y la responsabilidad individual y que se ha reunido para focalizar su vocación de servicio hacia Panguipulli".

Este grupo cree que, promoviendo en la comuna y sus habitantes las virtudes del trabajo responsable y la superación personal, se podrá lograr una importante contribución a su desarrollo. Lo que buscamos es, abrir nuevas oportunidades, promoviendo las virtudes del trabajo, de la libertad y la responsabilidad, para fomentar los fines de la institución.

La Corporación **cuenta ya con 14 años de experiencia y más de 280 socios colaboradores**, diversos programas y grupos de trabajos en diferentes disciplinas, todos comprometidos con el desarrollo integral de la comunidad de Panguipulli. El presidente actual de la institución es Mauricio Larraín y sus Past-President Aníbal Montero, Peter Hill y Andrés Amenábar.

2.2 Filosofía

La Corporación de Adelanto ha buscado generar y lograr la confianza de la comunidad de Panguipulli desde sus inicios, respetando su individualidad, trabajando siempre en alianza público-privada con la Municipalidad de Panguipulli y la Corporación Municipal, adaptándose a los cambios de mandato, presidentes y pensamientos en pos de la comunidad. Buscando siempre impactar positivamente a Panguipulli mediante sus áreas: Cultura, Educación, Emprendimiento, Sustentabilidad y Medio Ambiente.

2.3 Cultura de la Corporación

La organización se define como neutral, sin tendencia política partidista o religiosa según acta fundacional, busca promover en la comuna y sus habitantes las virtudes del trabajo responsable y la superación personal, logrando una importante contribución mediante el desarrollo de nuevas oportunidades, promoviendo valores como: el trabajo bien hecho, la libertad y la responsabilidad.

2.4 Misión

Aportar, fomentar y promover desinteresadamente el desarrollo integral de la comuna de Panguipulli y sus habitantes con perspectiva de largo plazo.

2.5 Visión

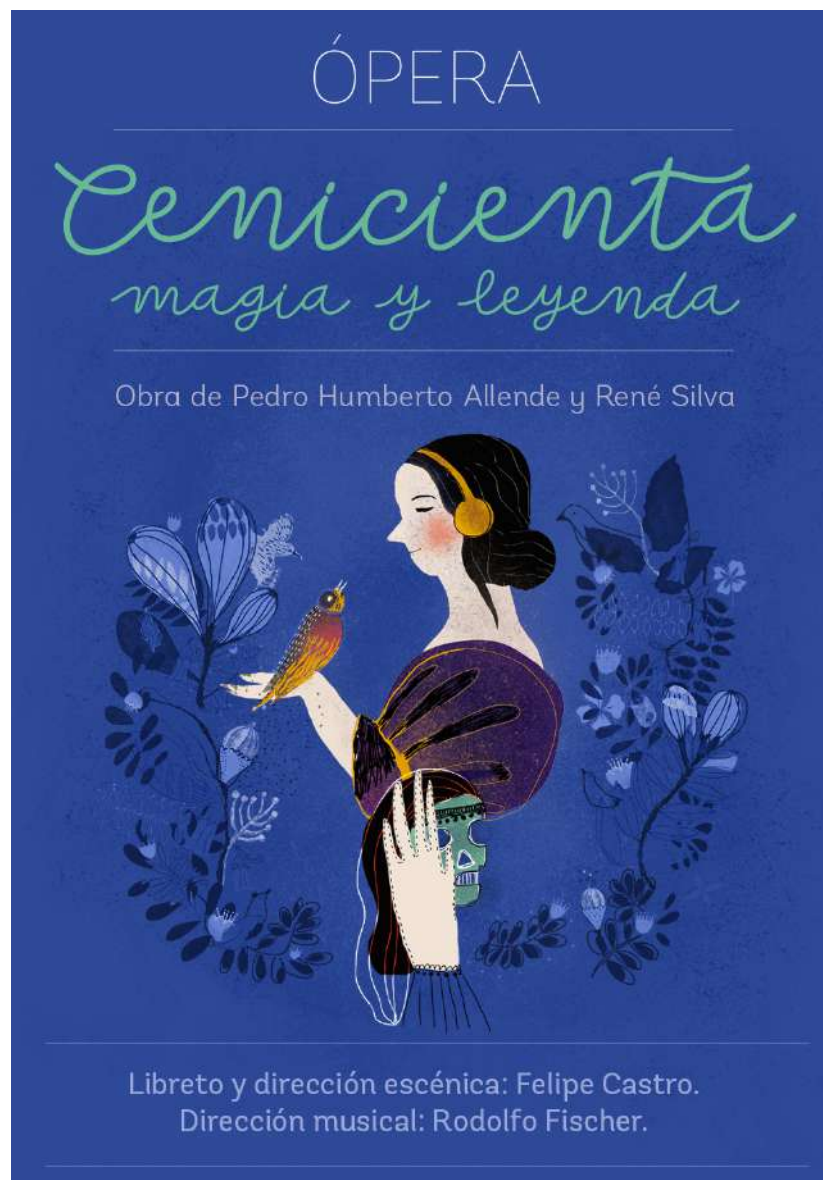
Ser una organización de referencia nacional en apoyo a una localidad vulnerable y específica mediante su transformación económica y social. Trascendiendo a través del trabajo profesional y responsable realizado, generando iniciativas que impacten positivamente en la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

2.6 Hitos de la Corporación

La Corporación comenzó a crear y desarrollar proyectos que se transformaron en un fuerte impacto para la comunidad, a continuación describiremos dos de ellos, los que tendrán un fuerte impacto en el teatro:

- **La Casona Cultural:** se inauguró el año 2011 y generó un espacio educativo, social y cultural para la comunidad que actualmente cuenta con 40.000 visitantes anuales.
- **Programa Vive la Música:** formación musical continua de niños, niñas y jóvenes, que beneficia a 2.000 estudiantes y cuenta con 16 profesores.
- **Escuela de Oficios:** Rescate de oficios tradicionales de artesanía con 130 mujeres de las zonas rurales.
- **Programa Educación Responsable:** en alianza con Fundación Botín de España se promueven habilidades socioemocionales en profesores y estudiantes de escuelas públicas. Beneficia a más de 1.000 estudiantes de 20 establecimientos educacionales de la comuna.

III. PLAN DE GESTIÓN
TEATRO
EDUCATIVO DE LAS ARTES
PANGUIPULLI

3. INTRODUCCIÓN PLAN DE GESTIÓN

3.1 Introducción al Plan de Gestión

El objetivo de este plan de gestión, es establecer las bases y lineamientos para la dirección, administración, programación y gestión del Teatro Educativo de las Artes, que comenzará su funcionamiento operacional durante el año 2022. Este documento está dirigido al equipo de trabajo, directorio, asesores y colaboradores que deseen tener claridad en el pensamiento, espíritu y forma de operar del Teatro.

Para la Corporación de Adelanto y para Panguipulli, el Teatro pasa a ser “nuestro lugar para vivir, aprender y contemplar”, cerrando un círculo que nos une y que se ha desarrollado desde los inicios de la institución.

La construcción del Teatro de Panguipulli pareciera ser una idea romántica, pero es en sí misma un relato admirable que se crea porque toda una comuna se sintió necesitada, preparada y comprometida para tener un lugar adecuado para la apreciación y formación a través de las artes.

3.2 Misión

Ser un espacio de excelencia para la formación, expresión y difusión de las artes y la cultura de Panguipulli y el sur de Chile, que integra proyectos educativos y producciones locales, con una programación artística permanente y de acceso universal.

3.3 Visión

Aspiramos a que el Teatro Educativo de las Artes sea un proyecto integrador e innovador para el desarrollo de las artes mediante el despliegue de herramientas educativas, pedagógicas y la colaboración de artistas profesionales y en formación.

3.4 Modelo de Teatro con orientación comunitaria

El modelo de Teatro propuesto, es de gestión privada sin fines de lucro, a cargo de la Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli.

Esperamos ser un teatro comunitario, sustentable e innovador y para cumplirlo es fundamental un proceso de trabajo comunitario de programación, difusión y organización que potencie el bienestar colectivo.

Esta propuesta permitirá generar acciones concretas, que permitan la formación, creación, gestión y acción comunitaria como por ejemplo los comités de programación consultiva.

3.5 Sustentabilidad

Estará ligada a la acción de las personas en relación a su entorno, y al equilibrio que exista en el Teatro y todos los factores o recursos que tiene, para hacer posible el funcionamiento de todas sus partes.

Los objetivos que fomentarán la sustentabilidad del teatro son:

1. Generar nuevas redes y fortalecer las actuales.

Se buscarán sistemas de apoyo gubernamental y con organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, para fortalecer el Teatro y acompañar, a la vez, otras organizaciones comunitarias a través de su propuesta programática. Buscando un proceso de entendimiento para alcanzar beneficios sociales, artísticos, educacionales y económicos.

2. Cadenas de valor fuertes y sostenibles

Esto se logrará cuando se realice una articulación, de trabajo conjunto del teatro y sus redes e industrias culturales, haciéndolo visible y compartiendo buenas prácticas que permitan educar tanto a audiencias, públicos, artistas y otros stakeholders.

3. Medición

Partimos de un plan de acción medible con metas alcanzables. Estableciendo indicadores para realizar seguimiento al plan de gestión y su programación, para lograr un equilibrio que permita al teatro perdurar en el tiempo.

4. Vincular

Desarrollar en Panguipulli actividades que se presenten en Panguipulli, la región, el país y continente. El reto para los próximos años será construir una comunidad de organizaciones sociales, personas y apasionados por los asuntos artístico-culturales, sociales, económicos que permitan seguir diseñando e implementando las soluciones.

5. Formación

Promover capacidades de formación para la comunidad, ligadas a las profesiones de las artes del espectáculo, oficios y artes visuales generando competencias adquiridas, para su desarrollo personal y laboral. Fomentando un crecimiento económico inclusivo y sostenible, que impulse el trabajo honesto.

6- Participación

Trabajar la programación en conjunto con comités consultivos de programación para asegurar la universalidad, multiculturalidad y vinculación con el medio, creando una programación más sostenible e integradora.

De esta forma, escalaremos a los objetivos de Desarrollo Sostenible³(ODS) a nivel mundial, que , son los siguientes objetivos: N°3 Salud y Bienestar; N°4 Educación de calidad; N° 10 Reducción de las desigualdades; N°11 Ciudades y comunidades sostenibles; N°16 Alianza para lograr los objetivos; N°17 Paz, justicia e instituciones sólidas.

3.6 Estructura Organizativa

La estructura organizativa del Teatro de Panguipulli está planteada desde una elaboración propia e híbrida basada en los elementos de los modelos públicos y privados de Lluís Bonet y Héctor Schargorodsky pero con una línea educativa. Es condicionante de base del Teatro Educativo el marco legal institucional. En este caso La Corporación de Adelanto, es una institución con personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro.

Será la Corporación de quien dependa el teatro, con el fin de velar por el cumplimiento de las misiones propias de la institución, junto con la obtención de recursos y fondos para el funcionamiento, promoviendo la sinergia de todas las áreas que abarca la institución.

Estrategias de gestión a considerar:

Una cultura organizativa basada con los recursos humanos existentes y abierta a sumar profesionales que aporten calidad, conocimiento y excelencia, fortaleciendo el equipo pequeño pero eficiente que permita llevar a cabo el Plan de Gestión.

Gestionar una subvención o asignación de fondos públicos que permitan una solvencia económica para el equipo administrativo y parte de la programación.

Generar una programación de bajos costos que permitan un control real en los gastos, que comienza desde el origen de la Corporación de Adelanto.

Fortalecer y proyectar alianzas de cooperación con instituciones público-privadas para el fortalecimiento de la estructura del Teatro, apoyo en marketing a través de la creación de un plan de diseño de imagen, gestión de recursos, alianzas y convenios junto con el desarrollo de proyectos.

Desarrollar formación de públicos a través de mediaciones transversales en todas las líneas a implementar.

3.7 Filosofía del Teatro

Para crear la cultura organizativa del Teatro utilizaremos a modo de inspiración y estructura el modelo del "Pensamiento en Espiral", junto con el principio fundamental del universo indígena "La lógica de los opuestos duales", sin ser antagonicos al pensamiento lineal, sino complementarios.

Esta mirada nos permite enriquecer y complementar nuestra percepción de la realidad y desarrollar la capacidad para observar y lograr una mirada más amplia de todo lo que nos rodea. En donde todos seremos un público y todos seremos artistas, mirándonos desde otra perspectiva.

El modelo plantea que cada acontecer está estrechamente relacionado con otros sucesos, en un proceso que siempre compromete al todo como una espiral, generando un continuo movimiento y cambio, donde las acciones y decisiones del pasado definen el futuro. Así como en la construcción de una casa de dos pisos, el segundo necesariamente depende de la construcción del primero y el primero de los cimientos, el Teatro depende de su pasado y del legado de la Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli.

Pensar así nos ayuda a resguardar el ¿por qué existimos como organización?, pluralidad, comprender y construir el futuro volviendo al pasado; vale decir, a las raíces, y permitirá un mejor entendimiento de problemas propios de la administración, control de los recursos y de los riesgos.

El Teatro Educativo pondrá su preocupación en la comunicación y el diálogo, y en los procesos de planificación. Adoptará una metodología colectiva, como también en la organización de los recursos y análisis de riesgos.

Para el desarrollo de nuestro plan de gestión tendremos presente el "Principio de la oposición complementaria"⁵ o "La lógica de los opuestos pareados" en donde el hombre originario ve en la naturaleza esa complementariedad de los opuestos: día y noche, siembra y cosecha, montañas y valles, individuo y colectivo.

En nuestro caso, este principio de complementariedad lo llevaremos al campo del funcionamiento estructural del Teatro pudiendo significar un cambio de los conceptos y de las estructuras más lógicas, pero mucho más amigable para el lugar en donde nos encontramos, la realización de un Teatro Educativo.

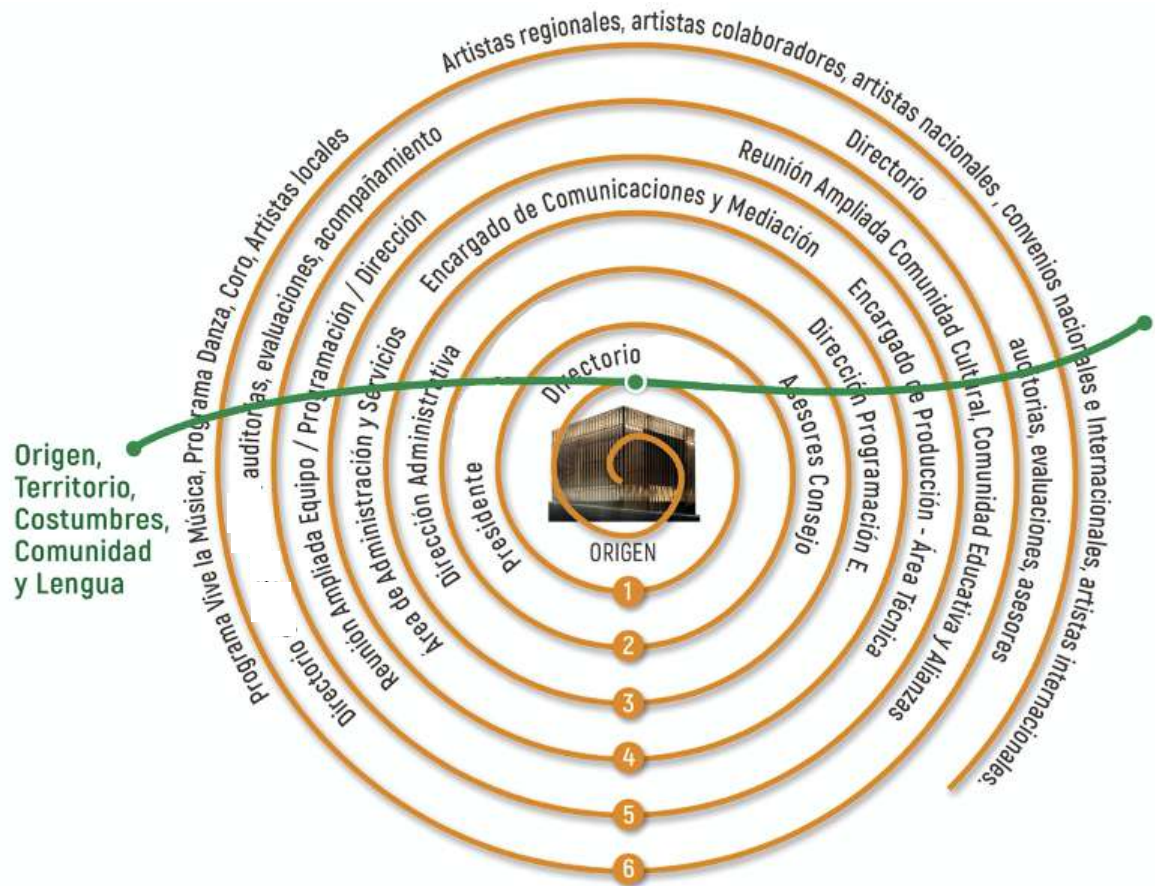
Hemos nacido y crecido en determinados contextos socioculturales e históricos que conllevan valores, costumbres, intereses y creencias que nunca hemos cuestionado por considerarlos normales en nuestra vida. Sin embargo, esto es exactamente como estar sentado en una butaca presenciando el espectáculo de nuestra propia perspectiva, sin considerar lo complementario que podría adquirirse con el diálogo y el intercambio con los otros espectadores que miran la misma escena desde otros ángulos, y particularmente con aquellos que están sentados en posiciones opuestas a las nuestras.

El principio de la oposición complementaria nos permitirá enriquecer y complementar nuestra percepción de la realidad". Cuando intentamos integrar en un todo coherente los pensamientos diversos de personas, disciplinas, métodos o pensamientos diferentes podremos avanzar de forma más orgánica y vinculada. En definitiva crecer como personas y como comunidad.

El organigrama del Teatro estará basado en el pensamiento en espiral graficando la importancia del origen y fuerzas de desarrollo. El organigrama administrativo del funcionamiento interno del Teatro tendrá la distribución de funciones entre las personas y los departamentos de acuerdo con el pensamiento lineal.

⁵Fuente: El Pensamiento en Espiral" Gavilán Pinto – Págs.17-18, 22.

Esquema N°1 de la estructura circular del Teatro.

En el gráfico podemos ver lo siguiente:

Origen: el origen del teatro comienza con la Orquesta Sinfónica de Panguipulli, Casona Cultural, Programa Vive la Música, Educación Responsable, los talleres de artes, artesanías y la comunidad en general, transformándose en el centro de la institución organizacional.

Directorio: Tiene como misión aprobar las directrices y el modelo de administración, se complementa con las estrategias del Teatro cuando algunos de sus miembros participan de tareas como la atracción de nuevos fondos y gestionando o acompañando para el cumplimiento de los objetivos.

Comisión de Operación y Funcionamiento: es un grupo de trabajo conformado por miembros del directorio encargados de representarlos en la toma de decisiones, con el apoyo de asesores invitados, que aportan en el desarrollo técnico del teatro. El objetivo principal es aportar en el desarrollo de la programación, operación y financiamiento del teatro.

Asesores: son personas invitadas de amplia experiencia en su área, con un perfil profesional destacado y de mucho trabajo. Tienen experiencia en gestión, sensibilidad artística, apasionados y comprometidos con el proyecto, abiertos a la innovación y representativos de la diversidad cultural del territorio, serán guías importantes en la toma de decisiones.

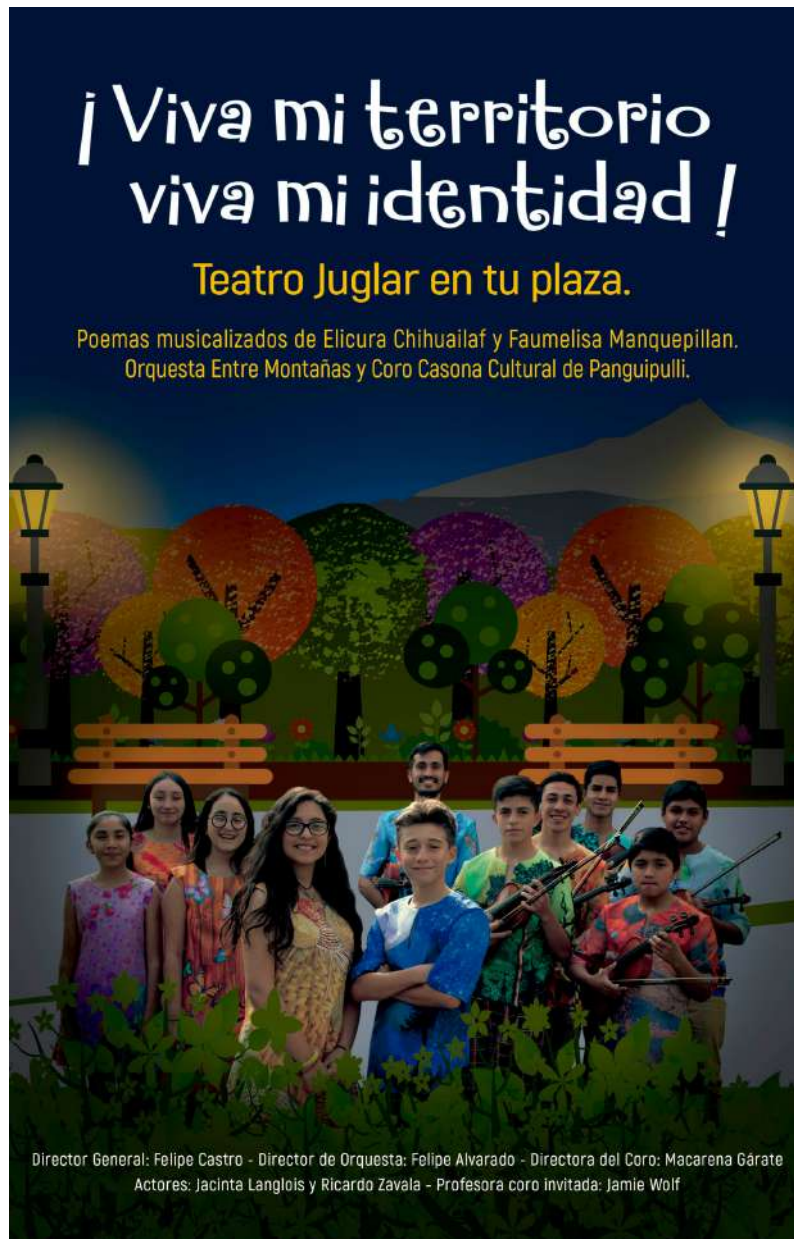
La Administración: tiene la tarea de interpretar los objetivos, misión y visión propuestos por la organización y transformarlos en acción, desde las áreas Artística, Técnica y Operacional.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, de la manera más adecuada, potenciaremos y cuidaremos la excelencia artística en el trabajo, el recurso humano, los recursos financieros, la promoción y difusión y el desarrollo de los públicos y audiencias. Desarrollando métodos, estrategias y análisis, necesarios para velar por el funcionamiento del teatro.

Trabajo colectivo: se desarrolla a través de reuniones con el equipo escogido para las áreas del Teatro, equipo de la Casona Cultural para un trabajo coordinado y la creación de comités consultivos de programación que serán grupos representativos de la sociedad civil, reflejando la opinión de jóvenes, artistas locales, comunidades y multiculturalidad junto con el resguardo de la universalidad en el acceso a la programación y construcción del Teatro. El desglose de las áreas, perfiles y organigrama, se adjunta en los anexos del documento.

Comunicaciones: difundir de manera efectiva toda la información referida al teatro como las obras y actividades que se realicen dentro de la sala del teatro, galería de arte, exteriores o de manera digital. El alcance depende del contenido, acceso urbano o rural que tenga el público ya sea para llegar al teatro o bien poder conectarse por medios digitales o radiales.

IV. PATRIMONIOS DEL TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES

4. PATRIMONIOS TEATRO EDUCATIVO

4.1 Patrimonios del Teatro

El Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli nace del resultado de una necesidad planteada por la comunidad que se siente preparada y comprometida para recibirlo. Esto ha sido posible gracias a una serie de actores y factores sociales, humanos, relacionales, artísticos, institucionales, unidos transversalmente por el cariño, la educación y las artes. Para hablar de estos bienes o recursos que hereda el Teatro y que serán sus pilares fundamentales, utilizaremos la palabra "Patrimonio" según la definición en el manual "Indicadores Unesco de cultura para el desarrollo":

"El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial⁶"

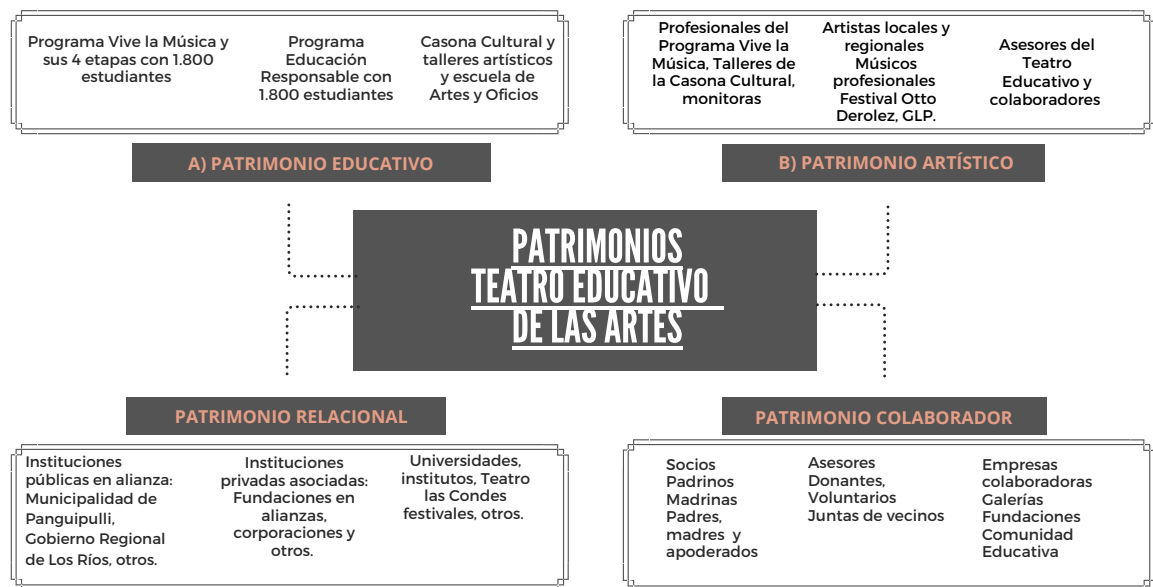
El Teatro, de acuerdo con la definición de patrimonio y al cruce con el pensamiento en espiral, hereda un caudal de recursos que se puede ver potenciado con una gestión correcta que haga hincapié en la sostenibilidad y con un justo equilibrio, pueden obtener beneficios de los patrimonios heredados junto con preservarlos para las generaciones futuras.

De esta forma, se aumentará el "patrimonio educativo" de cada persona que participe, en menor o mayor medida, poniendo el énfasis en la educación informal, comunicación, competencias afectivas, intelectuales y potenciará valores para fortalecer la capacidad de enfrentar en mejores condiciones los desafíos de una vida familiar, laboral, afectiva y social cada vez más compleja.

En el escenario actual de la educación escolar o superior observamos una carencia en el desarrollo de las herramientas artísticas, personales y sociales. El Teatro Educativo intentará paliar ese déficit provocando una expansión en el individuo y en la sociedad al aumentar los niveles culturales en una comuna que tiene carencias educacionales de base.

⁶Fuente: Manual metodológico - 2009-2017 (Bokova, I.G.). writer of foreword [5302]

Esquema N°2: resumen con los objetivos generales de los pilares fundamentales del Teatro.

A continuación, definiremos los cuatro patrimonios del Teatro:

1. Patrimonio Educativo

Es la suma de todos los programas educativos, escuela de oficios y talleres que potencia la Corporación de Adelanto con foco en las artes, oficios y el desarrollo de las emociones. A continuación, se desglosan los programas o proyectos para el Teatro:

- La Casona Cultural: se inauguró el año 2011 y generó un espacio educativo, social y cultural para la comunidad que actualmente cuenta con 40.000 visitas anuales.
- Programa Vive la Música: formación musical continua de niños, niñas y jóvenes, en que beneficia a 2.000 alumnos y cuenta con 16 profesores.
- Escuela de Oficios: rescate de oficios tradicionales de artesanía con 130 mujeres de zonas rurales.
- Programa Educación Responsable: en alianza con Fundación Botín de España se promueven habilidades socioemocionales en profesores y alumnos de escuelas públicas. Beneficia a más de 1.000 alumnos de 20 establecimientos de la comuna.
- Escuela de Música de Papageno: La Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli desde el año 2010 colabora con financiamiento a la Fundación Papageno para la ejecución de su programa musical en escuelas rurales.

Objetivo general

Entregar formación integral a través de las artes, para construir comunidad, creando y viviendo la pintura, la música pero también la danza, el teatro, el diseño, la arquitectura, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego, transformando las artes en un derecho común en Panguipulli.

Objetivo específico

- Articular un plan piloto para la formación de los públicos en la comprensión y disfrute de las artes, enfocado en niños, jóvenes y organizaciones sociales de la comuna de Panguipulli.
- Generar un sistema de trabajo colaborativo con universidades y sus estudiantes para generar valor agregado y sustento al trabajo de los programas y sus estudiantes de las carreras asociadas a las artes, generando un círculo virtuoso de colaboración.
- Promover el intercambio de saberes entre artistas profesionales, estudiantes universitarios, niños y jóvenes.
- Potenciar el desarrollo de las habilidades en los estudiantes, la investigación y la experimentación a través de la creación junto a la incorporación de tecnologías digitales.
- Fomentar la creación y experimentación e innovación musical o teatral a través de ayudas específicas e impulsando proyectos de creación mixta con escuelas y universidades para creadores escénicos.

2. Patrimonio Artístico

El Patrimonio Artístico se compone de los artistas locales, regionales, artesanas, músicos, equipo profesional o especialistas que colaboran en los diferentes programas o talleres educativos artísticos de la Corporación de Adelanto.

- Equipo de profesores del Programa Vive la Música
- Profesores y talleristas de la Casona Cultural
- Ex-alumnos del programa Vive la Música que estudian música en nivel superior.
- Agrupación de Artesanas - Escuela de Oficios
- Equipo de profesores - Educación Responsable
- Artistas comunales, regionales y nacionales
- Alianza con Global Leaders Program
- Alianza con Corporación CARE
- Asesores y colaboradores artísticos
- Artistas en alianza con universidades o instituciones asociadas
- Alumnos egresados de conservatorios en alianzas
- Festival Otto Derolez - Bélgica

Objetivo general

Visibilizar el valor, desarrollo artístico y rol social de los diferentes artistas o artesanas/os profesionales que trabajan en los diferentes programas, alianzas, convenios o talleres educativos de la Corporación de Adelanto a través de propuestas escénicas, agendas de conciertos, intercambios, creaciones, instalaciones, otros.

Objetivos específicos

Potenciar el valor del artista profesional y su papel social en El Teatro Educativo de Las Artes.

Fortalecer y promover el desarrollo artístico, la creatividad, tolerancia al riesgo e innovación en los artistas y artesanas/nos.

Maximizar la presencia y promoción de autores, compositores, cineastas y artistas nacionales en la programación de los contenidos a través de intercambios.

3. Patrimonio Relacional

El Patrimonio Relacional está compuesto por las instituciones y organizaciones cercanas a la Corporación de Adelanto y que mantienen un convenio o alianza con ella, permitiendo generar una columna vertebral que potencie la estabilidad institucional del Teatro con una estructura de calidad, sólida y sustentable.

A continuación, se presentan las organizaciones que mantienen un convenio con la Corporación de Adelanto junto con las organizaciones que se encuentran como posibles aliados.

Ilustre Municipalidad de Panguipulli. Desde el año 2008 a la fecha.

- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A través de proyectos postulados.
- Gobierno Regional de Los Ríos. Consejo Regional de Los Ríos. A través de proyectos postulados y alianzas de trabajo.
- Junaeb - Programa de Campamentos de vacaciones de invierno y verano desde el año 2014 a la fecha.
- Fundación Huilo Huilo. Desde el año 2011 a la fecha.
- Fundación Andrónico Luksic. Desde el año 2006 a la fecha.
- Fundación Choshuenco.
- Fundación People Help People. Desde marzo del 2020 a la fecha.
- Sociedad de Instrucción Primaria, Desde el año 2017 a la fecha.
- Fundación Magisterio de La Araucanía.
- Corporación Municipal de Panguipulli. Desde el año 2018 a la fecha.
- Universidad Austral de Chile. Desde el año 2014 a la fecha.
- Pontificia Universidad Católica de Chile. Convenio Desde el año 2013 a la fecha.
- Liga Chileno Alemana. Convenio desde el año 2016 a la fecha.
- Universidad Andrés Bello. Desde el año 2016 - a la fecha.
- Yoa Global Leaders Institute - YOA - USA. Desde el año 2017 a la fecha.
- Fundación Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y López. "Fundación Botín". Desde el año 2018 a la fecha.
- Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2019 a la fecha.
- Orquesta Filarmónica Los Ríos. Año 2021
- Inspiration Persona - España. 2021
- Festival de Cine Valdivia. En proceso de convenio.
- Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez. En alianza.
- Semanas Musicales de Frutillar. En proceso de convenio.
- Corporación de las Artes de la Representación y la Educación. En alianza.
- Universidad Finis Terrae. En proceso de convenio.
- Instituto Inacap. Desde el año 2018 a la fecha.
- Universidad de los Andes / sin convenio.

Objetivo general

Fortalecer las instituciones y organizaciones cercanas a la Corporación de Adelanto que mantienen un convenio o alianza con la Corporación desarrollando actividades, montajes, propuestas en conjunto que permitan la proyección de la alianza a largo plazo.

Objetivos específicos

Generar una plataforma de coordinación entre administradores públicos, empresas, embajadas, escuelas, universidades y organizaciones que permita colaborar con el desarrollo sostenible de las artes.

Realizar un convenio de colaboración con la Secretaría Regional de Educación, colegios y universidades con la finalidad de desarrollar obras de contenido identitario que serán presentadas en el Teatro.

Colaborar con el financiamiento de artistas para proyectos escolares enmarcados en un programa de fomento de la estética y calidad del teatro, la música y la danza en las escuelas.

Lograr convenios con productoras que permitan la exhibición de películas a bajo costo.

Ser sede de festivales regionales y nacionales de arte, cine y música siendo parte del circuito artístico nacional.

Generar un sistema de creación, producción y exhibición de calidad sostenible y construir una estructura de alianzas para la creación, producción y ejecución de obras de calidad con universidades, institutos y otros.

4. Patrimonio Colaborador

Son los colaboradores actuales o potenciales de la Corporación de Adelanto que de forma individual o colectiva aportan o pudieran colaborar con el teatro.

Colaboradores actuales:

Apoderados y familias de los programas Centros de Padres y apoderados

Socios y socias Madrinas Padrinos Donantes Voluntarios

Comunidad educativa Comunidad social activa Empresas colaboradora

Objetivo general

Fortalecer y potenciar la comunidad TEAP como colaboradores y embajadores del Teatro a través de generar propuestas, premios, alianzas que permitan generar identidad, generosidad y orgullo social.

Objetivos específicos

Desarrollar los Premios TEAP - Panguipulli para poner en valor la trayectoria de instituciones, artistas, investigadores que trabajan en pos de la educación y las artes y fortalecer la red del Teatro a nivel nacional e internacional.

Abrir la propuesta de colaboración a profesores universitarios, artistas y deportistas que buscan desarrollar la educación y las artes.

Generar embajadores TEAP - Panguipulli para dar a conocer los fines del Teatro.

Objetivos del Patrimonio Colaborador

Objetivo general

Fortalecer y potenciar la comunidad TEAP como colaboradores y embajadores del Teatro a través de generar propuestas, premios, alianzas que permitan generar identidad, generosidad y orgullo social.

Objetivos específicos

- Desarrollar los Premios TEAP - Panguipulli para poner en valor la trayectoria de instituciones, artistas, investigadores que trabajan en pos de la educación y las artes y fortalecer la red del Teatro a nivel nacional e internacional.
- Abrir la propuesta de colaboración a profesores universitarios, artistas y deportistas que buscan desarrollar la educación y las artes.
- Generar embajadores TEAP - Panguipulli para dar a conocer los fines del Teatro.

V. EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN

5. EDUCACIÓN

LA TRANSVERSALIDAD EN LA MEDIACIÓN

5.1 Educación: La transversalidad en la mediación

En la creación, el sujeto transforma el espacio donde interviene y mientras lo hace deposita en sus creaciones emociones y significados. [...] El proceso creador permite la aparición de lo que somos y de cómo actuamos, poniendo en juego la memoria, el saber, la percepción, la experiencia, lo consciente y lo inconsciente. La obra de arte funciona como metáfora del mundo en la que las representaciones son la (representación de algo ya presentado, de algo anterior que se actualiza. Comporta una mirada atrás y un reajuste. Es repetición de las primeras imágenes y creación, [...] que permite la concreción de lo mismo, pero de otra manera, reestructurando el "yo" (Moreno, 2016).

Como Teatro, se buscará utilizar las artes como puente de aprendizaje para generar cambios sociales y la principal herramienta serán las mediaciones.

Estas mediaciones acompañarán cada una de las actividades de la programación y propiciarán el intercambio de experiencias y perspectivas entre espectadores y artistas. Se quiere apostar a un proceso de aprendizaje colaborativo y cooperativo junto con posibilitar al público la reflexión, aprendizaje y participación a través del arte, generando puntos de encuentro con los artistas.

Algunas actividades:

- Desarrollar programas radiales en los colegios para ser expresado por estudiantes con programación del Teatro.
- Generar alianzas con establecimientos educacionales, universidades a nivel comunal, regional nacional para producir obras o espectáculos de contenido educativo en donde participen profesores y estudiantes.
- Promover la colaboración del Teatro en el currículo escolar, con asesoría y práctica artística, articulando diseños de vestuario y escenografía con universidades.
- Generar contenido para la valorización de la identidad cultural regional a través del conocimiento y comprensión de las raíces, la historia, la creación, el patrimonio y las culturas del territorio. Promover la convivencia ciudadana, la valorización, respeto de su diversidad cultural y ambiental.
- Tener como meta que todas sus actividades sean mediadas hacia los distintos públicos, y lograr una experiencia significativa, que cualquier persona al llegar al teatro pueda vivir como un proceso de aprendizaje y de crecimiento emocional. Para conseguir esto, se intentará no dejar fuera ninguna acción que persiga hacer sentir al visitante bienvenido, sorprendido y finalmente agradecido.

5.2 Las mediaciones

Las mediaciones nacerán de un proceso de trabajo con expertos en la materia con innovadoras y atractivas propuesta de mediación para los estudiantes y público general, se desplegarán en diferentes soportes (videos, charlas introductorias, micro obras de teatro, teatro en las salas de clases etc.). Mediante crear una metodología o plan de acción que cumpla con los objetivos trazados en los patrimonios del plan estratégico del Teatro Educativo.

VI. ARQUITECTURA DEL TEATRO EDUCATIVO

6. ARQUITECTURA

TEATRO EDUCATIVO

6.1 El Teatro

La Corporación de Adelanto de Panguipulli (Chile), junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), desarrolló el concurso de ideas para el Teatro de Las Artes de Panguipulli.

La convocatoria de carácter abierto y público recibió 35 propuestas de arquitectos de todo Chile, y tras tres sesiones de debate, el primer lugar fue para el equipo de Tomás Villalón, Nicolás Norero y Leonardo Quinteros, cuyo proyecto fue calificado por el Jurado como *"absolutamente notable, muy polémico y radical, tomando prestados elementos exteriores, el pueblo y el lago"*.

Según la memoria arquitectónica, el teatro se define "como una manera de atesorar un instante, una forma en la que un cofre guarda en su interior un momento mágico donde la ficción y la realidad se cruzan un segundo, haciendo un estuche que atesora en su interior este cruce, donde la realidad y la ficción se miran unos a otros. De acuerdo con los arquitectos, quienes realizaron la propuesta de arquitectura conocida como 'El Teatro de todos':

"El teatro para Panguipulli supone de este vacío un cofre con un valor en sí mismo. Un interior, donde el teatro se entiende como un único espacio, multifacético, tomando distancia de las subdivisiones y compartimentaciones clásicas, para albergar un interior de dimensiones contemporáneas que mediante mecánicas básicas albergan calidades técnicas óptimas que otorgan polivalencia al lugar".

Este interior se refugia tras un tejido de madera, un nido que alberga un cuerpo vivo que irriga sus espacios aledaños, extendiendo hacia estas áreas la cafetería, la sala de exposiciones y el foyer. Espacios nobles y traseros se integran como una sola jerarquía que incluye la ciudad y al lago que lo acoge de manera polivalente.

De esta manera, el teatro es un relato cambiante. Desde su plaza de acceso, su espacio aterrazado al lago, o su paseo por la costanera, el relato cambia según su proximidad.

El foyer abierto como interior, aloja eventos espontáneos en su espacio intermedio: cafetería. Como si se tratara de un proceso narrativo, o de un nuevo guión, la llegada al teatro será siempre distinta.

Los espacios públicos definen este nuevo tejido a nivel urbano. Dos plazas y un paseo estarán activados con usos que podrán alojar una vida diferente en cada momento del recorrido.

6.2 Características físicas del Teatro de Panguipulli

El edificio de forma cúbica tendrá 1.365 m² construidos (25 x 25 x 12 metros de alto) con estructura de hormigón y estructura de madera laminada. Se levanta sobre un terreno de 3.000 m² de áreas verdes que respeten su entorno lacustre.

Tiene una doble fachada optimizada con aislación acústica y térmica y vidrios termopanel.

Está acondicionado para eventos realizables en la galería, cafetería y sala de teatro con una parrilla de escenotecnia, audio e iluminación apta para acoger cualquier disciplina artística. Las áreas verdes colindan con la costanera y el lago y se podrán realizar actividades masivas con hasta 1.000 personas en el exterior.

A continuación describiremos los espacios del teatro desde el acceso principal y con la mirada al frontis de edificio, detallamos los espacios del teatro:

Piso 1

- Acceso principal y Foyer: área de recepción principal del Teatro
- Galería: acceso ubicado a mano izquierda del foyer
- Cafetería: esta ubicada a mano derecha del teatro
- Sala auditorio: Contiene 254 butacas, el acceso se ubica en ambos costados.
- Escenario: Sus medidas son 13,9 mt de ancho por 8,7 mt de fondo con una ventana que, abierta se une con exterior y puede soportar hasta 750 personas.
- Ascensor: se encuentra a mano derecha del foyer
- Escaleras: ubicada a mano derecha del acceso principal

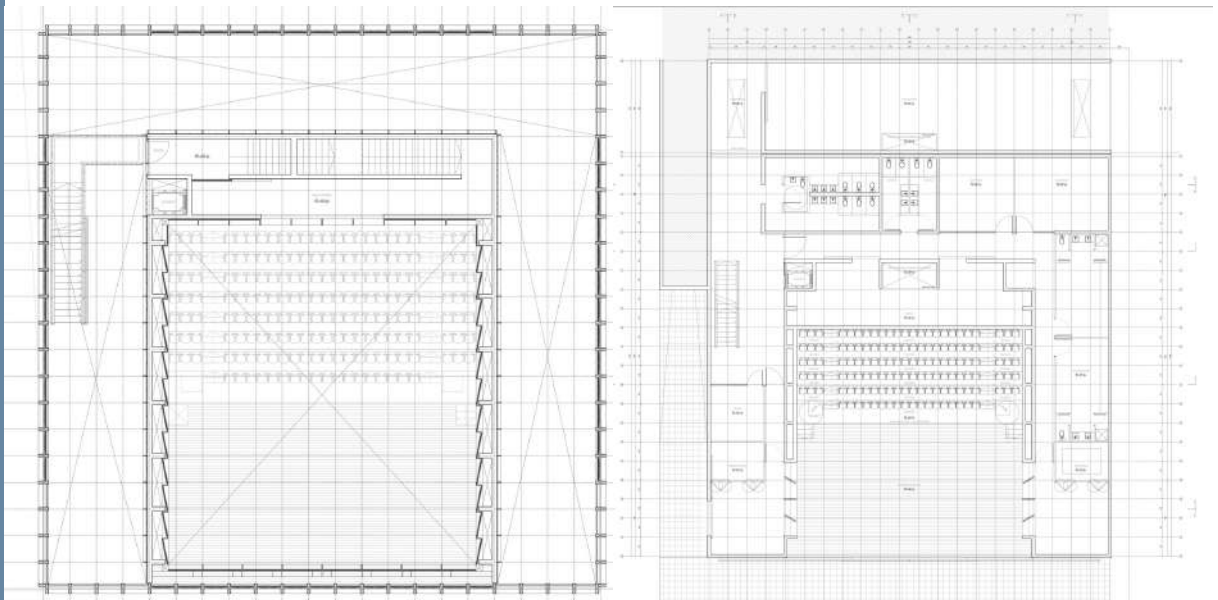
Piso -1

- Baño para personas con movilidad reducida
- Baño de damas y baño de caballeros: se ubica en el mismo sector a mano derecha desde la salida del ascensor.
- Camarines: existen dos camarines amplios, uno de ellos con ducha y baño, ubicados a mano izquierda derecha del pasillo desde el ascensor
- Sala de Ensayo: es de 45 mt, se encuentra por el pasillo camino a los camarines
- Hombros: Se encuentran en ambos costados del escenario acondicionados para contener más de 20 estudiantes.
- Sala de piano: Se ubica al costado del hombro derecho y a la salida del escenario
- Desembarco: se encuentra a mano derecha del teatro con acceso por el exterior, tiene una llegada hasta el escenario y bodega.

Piso 2

- Cabina de técnicos, parte superior, planta alta del teatro

Esquema N°5: Planos de emplazamiento y general

Con la finalidad de poder planificar y realizar las actividades de la forma correcta y acuerdo al tamaño de los espacios existentes, se detallan a continuación las superficies, lo que condiciona la realización escenográfica, el número de artistas en escena y termina por limitar la realización a determinados géneros o tipos de espectáculo.

Tabla N°6: de superficies del Teatro

P-1	RECINTO	PSD-1	SUPERFICIE	
P-1	1	HOMBROSUR	24,31	PRIMERA ETAPA
P-1	2	BODEGA ESCENARIO	8,62	PRIMERA ETAPA
P-1	3	OFICINA	12,42	PRIMERA ETAPA
P-1	4	HALL BAÑOS PÚBLICOS	49,43	PRIMERA ETAPA
P-1	5	BAÑOS PÚBLICOS	32,52	PRIMERA ETAPA
P-1	6	BAÑOS PÚBLICOS ARTISTAS	15,9	PRIMERA ETAPA
P-1	7	SALA ENSAYO 1	23,04	PRIMERA ETAPA
P-1	8	SALA ENSAYO 2	28,8	PRIMERA ETAPA
P-1	9	CAMARIN 1	22,85	PRIMERA ETAPA
P-1	10	CAMARIN 2	22,88	PRIMERA ETAPA
P-1	11	BODEGA DE PIANO	8,62	PRIMERA ETAPA
P-1	12	HOMBRO NORTE	24,31	PRIMERA ETAPA
P-1	13	BODEGA GENERAL	45,46	PRIMERA ETAPA
P-1	14	CASILLEROS DE INSTRUMENTOS	12,23	PRIMERA ETAPA
P-1	15	ESCENARIO	131,04	PRIMERA ETAPA
P-1	16	CIRCULACIÓN INTERIOR ARTISTAS	49,92	PRIMERA ETAPA
P-1	17	SALA DE MAQUINAS	146,88	PRIMERA ETAPA
			679,06	PRIMERA ETAPA
PSD 1 NIVEL 137.215		0,00		
P1	RECINTO	PSD1	SUPERFICIE	
P-1	100	FOYER	120,96	PRIMERA ETAPA
P-1	101	CAFETERIA	88,43	PRIMERA ETAPA
P-1	102	SALA EXPOSICIONES	97,92	PRIMERA ETAPA
P-1	103	ACCESO SUR SALA	8,64	PRIMERA ETAPA
P-1	104	ACCESO NORTE SALA	8,64	PRIMERA ETAPA
P-1	105	BOLETERIA	6,3	PRIMERA ETAPA
P-1	106	GUARDAROPA	8,3	PRIMERA ETAPA
P-1	107	PLATEA	157,32	PRIMERA ETAPA
			494,53	PRIMERA ETAPA

Fines de la infraestructura

La infraestructura debe estar acondicionada para los siguientes objetivos:

- Ofrecer una infraestructura adecuada y acorde para la educación de niños, niñas y jóvenes artistas y su público, permitiendo lograr una total comprensión y apreciación estética de las artes desde la infancia.
- Ser el referente de teatros educativos del territorio con identidad y prestigio local.
- Ser una oportunidad para estudiantes en formación y profesionales, mediante la entrega de condiciones escénicas de calidad para que puedan desarrollar proyectos culturales de gran envergadura con miras a la educación.

VII. PÚBLICOS Y ARTISTAS DEL TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES

7. LOS PÚBLICOS Y ARTISTAS

TEATRO EDUCATIVO

7.1 Los Públicos

Para comenzar a desarrollar la programación del teatro, y de acuerdo al pensamiento en espiral, es sustancial saber quiénes son nuestros públicos y a partir de estas consideraciones comenzar a construir hasta llegar a las audiencias.

La pregunta es, ¿qué es un público?⁷ puede ser entendido como un colectivo que emerge a partir del encuentro en torno a una propuesta; pero también a partir del encuentro entre ellos mismos, provocando una serie de emociones y vínculos que se interponen entre el público y la trama. Este proceso de forma constante desarrolla en el tiempo los gustos, actitudes, opiniones que les permiten relacionarse, disfrutar o criticar distintas propuestas estéticas y temáticas que suceden dentro del teatro.

Habitualmente, se accede a experiencias culturales desde el grupo familiar de origen, el sistema educativo y las relaciones sociales. Según algunos estudios las experiencias culturales que más inciden en la formación de preferencias y gustos artísticos son las que se producen durante la primera socialización en el seno del grupo familiar, cuando se adoptan comportamientos por imitación de los adultos de referencia. Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados, señalan que el capital educativo adquirido en el sistema educativo formal, es el factor más concurrente en las diferencias de consumo de la mayoría de las prácticas culturales, por lo que algunos expertos consideran que la mejor política para promover los intereses y la práctica cultural es la educación.

Para sus públicos tales como Estudiantes, integrantes de elencos, programas educativos y de establecimientos educacionales; familias; comunidad y público en general; comunidad creativa y artistas; definidas en el cuadro a continuación, el TEAP desarrollará actividades que vinculen segmentos etarios a contextos sociales y comunidades, y buscará promover la formación y fidelización con el fin de favorecer el aprendizaje y la apropiación cultural.

A continuación presentamos los públicos que se han desarrollado gracias a los Patrimonios construidos y que son habituales en las actividades:

⁷Fuente: Fabini - 2007

1. Públicos habituales

FAMILIAS	PARTICIPANTES	VÍNCULOS	ACTIVIDADES
	<ul style="list-style-type: none">• Primera infancia (0 - 5 años)• Niños y jóvenes (6 - 18 años)• Agentes claves del núcleo familiar.• Educadoras, profesores• Amigos/as	<ul style="list-style-type: none">• Salas Cunas• Jardines Infantiles• Escuelas• Liceos• Centros de Padres	<ul style="list-style-type: none">• Conciertos para padres e hijos.• Conciertos Vive la Música• Actividades de fomento lector• Visitas guiadas• Cuentacuentos en familia• Ciclos de cine familiar

ESTUDIANTES	PARTICIPANTES	VÍNCULOS	ACTIVIDADES
	<ul style="list-style-type: none">• Estudiantes de educación básica y media• Profesores de establecimientos educacionales• Estudiantes del Programa Vive la Música y/o Educación Responsable	<ul style="list-style-type: none">• Corporación Municipal o fundaciones administradoras de establecimientos educacionales públicos/ subvencionados• Centro de profesores o agrupaciones• Universidades o institutos técnicos	<ul style="list-style-type: none">• Masterclass de arte y música• Seminario de educación• Conciertos educativos Vive la Música• Visitas didácticas• Cine de naturaleza, cosmos e historia del mundo.• Talleres de oficios

7.2 Las Audiencias y Públicos

Para lograr abordar a la comunidad de Panguipulli en mayor escala junto con la región a mediano plazo, debemos reconocer a las audiencias⁸, a través de diversas tipologías de clasificación, ateniéndose a factores tales como el nivel educativo, la frecuentación habitual al espectáculo en vivo, la distancia geográfica al teatro, el ciclo vital de la persona (donde la edad se combina con el nivel de autonomía o dependencia familiar), entre otros.

De acuerdo con el mapa conceptual, creamos la siguiente propuesta:

2. Audiencias del teatro

	PARTICIPANTES	VÍNCULOS	ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Habitantes y artistas migrantes• Habitantes y artistas en situación de discapacidad• Pueblos originarios• Comunidades rurales• Adultos mayores	<ul style="list-style-type: none">• Organizaciones civiles de apoyo comunitario.• Comités de vivienda, juntas de vecinos, centros de jóvenes.• Organizaciones y agrupaciones de adultos mayores	<ul style="list-style-type: none">• Formación de público• Funciones lúdicas• Funciones inclusivas• Programa universal• Programa para el adulto mayor• Eventos para o de las comunidades rurales• Talleres adultos mayores• Conversatorios

	PARTICIPANTES	VÍNCULOS	ACTIVIDADES
COMUNIDAD CREATIVA	<ul style="list-style-type: none">• Artistas Panguipulli• Creadores /Gestores / Mediadore, artistas• Trabajadores culturales• Veraneantes• Habitantes de consumo cultural mayor	<ul style="list-style-type: none">• Escuelas,• Universidades, institutos.• Bibliotecas /archivos• Organizaciones culturales, musicales.• Agrupaciones artísticas• Redes digitales• Bases de datos	<ul style="list-style-type: none">• Muestras• Seminarios Internacionales• Residencias Artísticas• Convocatoria y alianzas• Festivales Internacionales• Encuentros• Ferias del libro, arte, música, diseño, otros.• Espectáculos de ballet, Ópera, alianzas con Teatro nacionales e internacionales para proyecciones digitales

En este tipo de audiencias o públicos presentados, existen motivaciones y barreras de acceso en función de sus realidades. Por ello se abordarán los contenidos desde las mediaciones, en un proceso que irá desde la instalación del deseo de asistir a un espectáculo en el teatro hasta su efectiva concreción, a partir de distintas motivaciones, entre ellas las sociales, participativas y psicológicas.

7.3 Artistas

Según la Unesco, *artista es "toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación"*. Es una persona que ha desarrollado tanto su creatividad como la capacidad de comunicar lo sentido, mediante el buen uso del talento como de la técnica.

Este plan de programación propone intencionadamente que ambos ámbitos se crucen e integren de manera que los públicos sean artistas, y los artistas público.

Para lograrlo, primero desarrollaremos una clasificación interna con cinco figuras de artistas que también serán públicos, potenciando su desarrollo emocional y también su proyección junto con sus características, se clasifican de la siguiente forma:

1. Artista inicial

Estudiantes de danza, músicos, orquestas, bandas, programas de formación musical o talleres de enseñanza instrumental, que se encuentran desarrollando los primeros pasos de técnica básica y práctica instrumental.

2. Artista en apresto

Estudiantes que muestran destreza, dominio medio de la teoría musical o corporal, dominio de las técnicas de ejecución y participa en tríos, cuartetos, ensambles, elencos de danza, orquesta sinfónica o Banda de Concierto, otros.

3. Artista avanzado

Estudiantes que tienen formación en conservatorios o con especialistas, comienza en la experiencia de la música de cámara y participación de conciertos o presentaciones, posee nociones estilísticas interpretativas y creativas. En la danza tiene manejo de movimientos libres, gestos expresivos y naturales buscando una mayor fuerza comunicadora.

4. Artista profesional

Intérpretes que poseen estudios superiores en alguna disciplina artística, dominio de estilos, técnicas, realiza conciertos o presentaciones como solista en grupos de cámara y también puede desarrollarse como profesor.

5. Artista de trayectoria

Artistas que poseen cualidades interpretativas de excelencia, dominio de estilos, catálogo de registros fonológicos, presentaciones artísticas, conciertos a nivel nacional e internacional, experiencia en el desarrollo de masterclass.

⁹Fuente: Portal de la Unesco. Consultado el 24 de enero de 2017.

7.4 Públicos y Artistas

Nos preguntamos, ¿qué pasa si cruzamos la línea? ¿qué pasa si el público cruza la línea del artista y el artista cruza la línea del público?. En este plan de programación proponemos cruzar la línea y que la programación invite intencionadamente a los públicos a ser artistas y los artistas a ser público. La estrategia está acompañada con Mario Benedetti y el poema "Táctica y estrategia".

Ser público o ser artista son dos vivencias y emociones absolutamente diferentes pero complementarias, tanto que una no puede ser concebida sin la otra. Un espectador no puede ser público si no tiene algo que apreciar y un artista no puede mostrarse si no tiene con quien compartir su arte. A su vez, ambos deben aprender a respetar y aprender del otro. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos la línea?, ¿qué ocurre si el público cruza la línea del artista y el artista la del público?

Imágenes del Musical Hosteria Pirehueico, una utopía en los Lagos del Sur./ Banda Sinfónica de Panguipulli
Registro institucional.

MARIO BENEDETTI
TÁCTICA Y ESTRATEGIA

mi táctica es
mirarte
aprender como sos
quererte como sos
mi táctica es
hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible

mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé cómo
ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en vos

mi táctica es
ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
ni abismos

mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple

mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo
ni sé
con qué pretexto
por fin
me necesites.

Nuestra estrategia para los públicos y artistas es escucharlos, comprender sus costumbres, generar relaciones de confianza y dimensionar qué hacen ellos con las artes en sus vidas.

Entonces podemos evolucionar y generar la conformación de colectivos a partir de los intereses compartidos y poder lograr lo que, *"necesitamos conquistar juntos nuestros ojos para que éstos, en vez de ponernos el mundo enfrente, aprendan a ver el mundo que hay entre nosotros"*¹⁰. Para eso necesitamos generar mediación de largo plazo que incentiven la participación y la integración, generando público capaz de vincular la programación artística con su entorno y que los artistas incluyan y hagan propio el entorno local.

Aplicamos una visión estratégica y creativa modelando el programa generando líneas a escala y no solo replicando formatos. La labor comienza con la identificación del territorio (físico, cultural y simbólico) y de los representantes que en él se desarrollan. Sigue con el análisis de las barreras de acceso (físico, económico e intelectual) y la elaboración de una lista con destinatarios y potenciales colaboradores. Con ese diagnóstico se diseña una estrategia a escala con actividades de mediación, educación y/o participación. Estableciendo indicadores para hacer seguimiento a los resultados, generar aprendizajes y evaluar su impacto.

¹⁰Fuente: Garcés, Marina (2009 - pp. 77-96). Madrid: Universidad Alcalá de Henares.

VIII. PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES

DISEÑO ESCÉNICO Y VESTUARIO: GERMÁN DROGHETTI

8. PROGRAMACIÓN TEATRO EDUCATIVO

8.1 Estrategias

El Teatro Educativo de las Artes busca continuar un camino de trabajo bajo la inspiración del pensamiento en espiral propio de los pueblos originarios. Por esto, su centro creativo, estrategias y patrimonios se encuentran anclados en el origen de la corporación y en sus 16 años de trabajo con la comunidad. Las estrategias del TEAP se mencionan a continuación:

1) Educación: se utilizarán las artes como puentes de aprendizaje para generar cambios personales y sociales en niños/as y jóvenes. Se creará una metodología para la elaboración de mediaciones educativas que acompañarán cada una de las actividades de la programación, las cuales utilizarán contenidos específicos y locales, y propiciarán un intercambio de experiencias y perspectivas entre espectadores y artistas. La sistematización y evaluación de las mediaciones se realizará a partir de métricas cuantitativas y cualitativas. Queremos promover un proceso de aprendizaje conjunto y colaborativo, donde el público pueda experimentar la reflexión, el disfrute y el aprendizaje de manera que se sienta atraído hacia una mayor participación.

2) Inclusión: estará presente a través de herramientas de comunicación que nos permitan desde el inicio programar y planificar aspectos técnicos como de contenidos que respondan a necesidades especiales ya sea físicas, comunicativas o sociales. Esto generará acciones y prácticas que fomenten y posibiliten la participación real de todas las personas en situación de discapacidad mediante tres perspectivas de inclusión:

- a) acceso físico de derecho universal para todos, con una amplia comunicación
- b) acceso a la programación, servicios, productos, actividades, equipamientos e información libre y con buen trato participación de las personas con discapacidad en el hecho artístico

3) Comités consultivos de programación: son grupos representativos de la sociedad civil, entendidos como colectivos que emergen a partir del encuentro en torno a la programación del TEAP y que puedan representar la opinión de jóvenes, artistas locales, comunidades rurales y el resguardo de la universalidad en el acceso a la programación y construcción del TEAP.

Lograremos a través de la programación un encuentro entre ellos mismos, provocando una serie de emociones y vínculos que se interponen entre el público y la trama. Este proceso de forma constante desarrollará en los públicos y en el tiempo gustos, actitudes, opiniones y nuevas audiencias que les permitirán relacionarse, disfrutar o criticar distintas propuestas estéticas y temáticas que sucedan dentro del teatro pero con identidad propia.

4) Patrimonios: son una serie de actores y factores sociales, humanos, relacionales, artísticos, institucionales que se han constituido y han crecido en el tiempo como pilares de apoyo al trabajo de la corporación. Están unidos transversalmente por el cariño al proyecto, la educación y las artes y son el legado que recibe hoy el teatro.

El TEAP desarrollará su programación en base a las ventajas y posibilidades que le otorgan sus 4 patrimonios, Educativo, Artístico, Relacional y Colaborador. Mediante los recursos que provee cada uno, podremos incrementar el patrimonio cultural y social de cada persona que participe en las diversas y multidisciplinarias actividades del TEAP, poniendo el énfasis no solo en la educación formal sino en el desarrollo de las competencias afectivas e intelectuales. Potenciarán además, valores y habilidades para fortalecer la capacidad de enfrentar en mejores condiciones los desafíos de una vida familiar, laboral, afectiva y social cada vez más compleja.

8.2 Criterios

El proyecto artístico considera normas y criterios editoriales que lo definen como Teatro Educativo y que reflejan los inicios de la Corporación de Adelanto, los factores para tener en cuenta son:

Criterios Básicos del Teatro

- Las características físicas de los espacios a utilizar (planos de planta del teatro)
- Los antecedentes y pensamientos de la institución (estatutos, misión y visión).
- Las pautas culturales de la comunidad (límites o normas propias de Panguipulli)
- El Pensamiento en espiral del TEAP y su crecimiento (orgánico y sostenible)

Criterio amigable y para todos los públicos

Toda exhibición del teatro debe ser apta para todas las edades pero no necesariamente destinada a los niños. Los contenidos desarrollados deben ser apropiado para ser escuchados o vistos por todo tipo de niños o niñas y al mismo tiempo, agradables o consistentes para los adultos y pueden ser presentados en cualquier momento del día. Quedando definidos como contenidos no aptos para todo tipo de público en el teatro el lenguaje vulgar, sugestivo, humor sugerente y sexualizado, contenidos sexuales que pueden ser perturbadores para niños/niñas y violencia desde moderada a cruda.

Criterio Educativo-Cultural

Gestionar, crear y desarrollar contenidos que busquen fortalezas educativas que fomenten la comunicación, autoestima, creatividad, capital y bienestar social de los públicos del TEAP y la comunidad de Panguipulli, considerando sus índices sociales, buscamos una experiencia enriquecedora. Los patrimonios del Teatro tendrán la primera prioridad, comenzando por el patrimonio educativo seguido del artístico y relacional.

Criterio Territorial

Considerar, desarrollar y conectar los contenidos con las culturas locales y sociedad rural y urbana, potenciando tradiciones o costumbres (rasgos) que pueden identificarse en una cultura (viéndolas desde otra cultura), geografía, tradiciones, lenguas o dialectos, que permitan potenciar los cambios que propone el teatro. Existirá una atención a solicitudes a través de la Línea de Extensión y Convocatorias que incluyan las propuestas artísticas locales y regionales, o con destacada participación de artistas de la zona, sin descuidar los aspectos de excelencia.

Criterio Económico

Trabajar el programa en alianza con otras instituciones públicas y privadas, establecimientos educacionales, fundaciones o corporaciones que den soporte económico al teatro y permitan invitaciones dirigidas o valores moderados que no afecten la calidad de la programación y los tipos de públicos.

Pautas de programación

Para el desarrollo del proyecto artístico tendremos objetivos pedagógicos que se deben considerar y cruzar con el desarrollo de las estrategias fundamentales de cada patrimonio, desarrollando coordinación en red, con otros espacios escénicos de la comunidad o geográficamente cercanos.

8.3 Líneas de Programación y actividades

Para el desarrollo de la programación se dividirán las actividades en cuatro líneas dinámicas y variadas que considerarán desde el desarrollo de los cuatro patrimonios diversificando los contenidos, objetivos y servicios ofertados. Esto permitirá tener un orden en la organización en contenidos, públicos, audiencias, estrategias y criterios que permitirán tener mejor medición de impacto, se denominan de la siguiente forma:

1. Línea Vive la Música
2. Línea Conociéndonos
3. Línea Sorprendiéndonos
4. Línea Extensión

- **Línea Vive la Música:** Entrega diversas experiencias socioemocionales de participación infantil, adolescente y sus familias con una intención pedagógica en torno a las artes musicales, a través de festivales, conciertos, performance y encuentros desde los estudiantes del Programa Vive la Música, sus profesores, talleristas, escuelas artísticas, liceos, universidades y organizaciones nacionales e internacionales en alianza. Estas experiencias buscarán la excelencia en su propuesta y abrirán espacios de participación, expresión y aporte de los niños, niñas y jóvenes a la sociedad.

Tabla N° 7: Resumen de programación Línea Vive la Música, cantidad de actividades, presentaciones y tipos de públicos.

	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	TOTAL DE PRESENTACIONES	% Del TOTAL	PÚBLICOS, AUDIENCIAS, VÍNCULOS
1- LÍNEA VIVE LA MÚSICA				
Conciertos del Programa Vive la Música Panguipulli (13 Elencos / Propuestas de los profesores VLP /	26	49	21%	Públicos: Infantes 0-3 años Niños 3-4 años Escuelas: 5 - 7 años Centros de Padres: apoderados y padres / Educadoras de párvulo / Audiencias: Invitados, otros jardines privados, padres y madres. Vínculos: Salas Cunas, Jardines Infantiles, Escuelas. Públicos: Niños y jóvenes (6 - 18 años) del Programa Vive la Música Apoderados, padres y madres o cuidadores. Agentes claves del núcleo familiar. Educadoras, educadores. Amigos/as Audiencias: Estudiantes sin el programa Vive la Música, educadores. Vínculos : Escuelas y liceos de la comuna."
Conciertos Talleres de Guitarra, Piano y Danza de Panguipulli	6	8	3%	Públicos: Estudiantes, apoderados, amigos, públicos de la casona, estudiantes vive la música Audiencias: vecinos, amigos, público espontáneo. Vínculos: Escuelas, organizaciones vecinales.
Conciertos mediante alianzas con Universidades nacionales	7	14	6%	Públicos: Estudiantes, apoderados, amigos, públicos de la casona, estudiantes vive la música Audiencias: vecinos, amigos, público espontáneo. Vínculos: Escuelas, organizaciones vecinales.
Festivales de Música nacional e internacional	4	14	6%	Públicos: Estudiantes del programa Vive la Música, amigos, amigas, invitados dirigidos. Audiencias: Otros estudiantes, invitaciones, comunidades vecinales, dirigidas a instituciones, público espontáneo. Vínculos: Escuelas, liceos, organizaciones vecinales, org. sin fines de lucro, otros.
Montajes Colectivos Propios (Óperas/Musicales) /Inauguración / Aniversarios	6	17	7%	Públicos: Estudiantes del programa Vive la Música, amigos, amigas, invitados dirigidos. Audiencias: Otros estudiantes, invitaciones, comunidades vecinales, dirigidas a instituciones, público espontáneo. Vínculos: Escuelas, liceos, organizaciones vecinales, org. sin fines de lucro, otros. (Inauguración y Aniversarios: Público directo)
Total	49	102	44%	

- **Línea Conociéndonos:** Promueve el acceso a la cultura y al encuentro de las audiencias y los públicos, urbano y rural a través de una programación conformada por coros, danza, obras de teatro, performance, folclore, encuentros de música y literatura, festivales, ferias y cine. Actividades gestionadas desde la participación y el compromiso de los comités consultivos representativos de la comunidad juvenil; multicultural, universal y artística, co-creando y produciendo en conjunto.

Tabla N° 8: Resumen de programación Línea Conociéndonos, cantidad de actividades, presentaciones y tipos de públicos y audiencias.

	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	TOTAL DE PRESENTACIONES	% Del TOTAL	PÚBLICOS, AUDIENCIAS, VÍNCULOS
2- LÍNEA CONOCIÉNDONOS				
Mediaciones / Visitas de Colegios	27	27	12%	Públicos: Estudiantes de la comuna, familias, vecinos. Audiencias: Comunidades rurales, visitantes de otras comunas.
Programa Educación Responsable F. Botín (Arte/Teatro/Coro)	4	8	3%	Públicos: Estudiantes con el Programa Educación Responsable, educadores y apoderados
Ciclo Encontrándonos - Comunidades	2	8	3%	Audiencias: Comunidades rurales lideradas por el Comité Multicultural / Sectorización geográfica.
Convocatoria para Artistas Locales/Regionales/Folclore/jóvenes	8	16	7%	Audiencias: Comunidad artística, Comunidad rural. Vínculos: Mesa artística, agrupaciones, escuelas, organizaciones vecinales.
Eventos o Sedes Festivales Externos (Música/Cine/Teatro)	4	12	5%	Públicos: Estudiantes de las escuelas de Neltume y Choshuenco 2 buses (80), Estudiantes de escuelas rurales de la comuna, apoderados y cuidadores. Audiencias y vínculos : Agrupaciones de la comunidad como bomberos,
Producciones de Comités colaborativos (Jóvenes, Artistas, Rurales, Integración)	4	8	3%	Audiencias: Comunidad artística, Comunidad rural. Vínculos: Mesa artística, agrupaciones, escuelas, organizaciones vecinales.
Total	49	79	34%	

- **Línea Sorprendiéndonos:** Busca expandir a través del arte contemporáneo la fusión entre la artesanía y las artes de estudio. Invitando a los niños, niñas jóvenes y familias de la región, a la reflexión entorno a las artes visuales transformándose en catalizador de saberes, encuentros, prácticas y puntos de vistas mediante residencias, instalaciones y propuestas colectivas, festivales, ferias de diseño de artes y oficios. Potenciando afectos y vínculos entre el hecho artístico y la comunidad.

Tabla N° 9: Resumen de programación Línea Sorprendiéndonos, cantidad de actividades, presentaciones y tipos de públicos y audiencias.

	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	TOTAL DE PRESENTACIONES	% Del TOTAL	PÚBLICOS, AUDIENCIAS, VÍNCULOS
3 - LÍNEA SORPRENDIÉNDONOS				
Mediación Colegios / Galería del TEAP	6	34	15%	Audiencias: Comunidades rurales, urbanas, estudiantes de la comuna, escuela de artes y oficios, artistas de la comuna y la región, público espontáneo. Vínculo: Comites Consultivos, establecimientos, organizaciones artísticas regionales (Lanco, Los Lagos, Lican Ray, Valdivia)
Intalaciones Artísticas / Residencias	4	12	5%	Audiencias: Comunidades rurales, urbanas, estudiantes de la región, profesores de la región, público espontáneo. Vínculo: Comites Consultivos, establecimientos, organizaciones regionales (Lanco, Los Lagos, Lican Ray)
Ferias de diseño y medioambiente / Artes y Oficios / Literatura e Ilustraciones	2	2	1%	Audiencias: Comunidades rurales, urbanas, estudiantes de la región, profesores de la región, público espontáneo. Vínculo: Comites Consultivos, establecimientos, organizaciones regionales (Lanco, Los Lagos, Lican Ray)
Total	6	34	15%	

Línea de Extensión: Su objetivo es desarrollar otras disciplinas no artísticas en El Teatro Educativo, como seminarios, charlas, ferias, entre otras. Entre sus principales ejes de desarrollo está la difusión y el medio ambiente.

Tabla N° 10: Resumen de programación Línea de Extensión, cantidad de actividades, presentaciones y tipos de públicos y audiencias.

4- LÍNEA EXTENSIÓN				
Arriendos	5	5	2%	Público espontáneo, audiencias regionales.
Préstamos	10	10	4%	Público educativo, organizaciones sociales, alianzas, colaboradores
Total	15	15	7%	

8.4 Estandarizar el proceso de la Programación

Para el éxito de la programación del Teatro y su propuesta innovadora en el área educación, es de suma importancia generar la estandarización de las mediaciones creando y acompañando material pedagógico, innovador, simple y atractivo para los estudiantes y público general que se desplegará en diferentes soportes (videos, charlas introductorias, pequeñas obras de teatro introductorias, teatro en las salas de clases etc.) y que cumplirán la misión de entregar la oportunidad de vivir la experiencia del Teatro Educativo de Las Artes desde que la puerta se abre para recibirlos.

La mediación de los contenidos es fundamental para el éxito de la cartelera y de la fidelización del Teatro. Se desarrollará con la programación a tres años y los objetivos trazados en los patrimonios del plan estratégico del Teatro Educativo de las Artes de Panguipulli, la metodología de las mediaciones serán transversales a todo el organigrama del Teatro Educativo de las Artes y abordarán el origen, territorio, costumbres, comunidad y lengua.

Se proponen tres etapas para realizar dicha mediación de manera paulatina y que permita su ejecución:

Corto plazo (años 0 - 1): Creación de la Metodología, estandarización de las mediaciones, creación de propuestas del material pedagógico. Creación del material por actividad según aprobación de la programación.

Mediano plazo (años 2 y 3): Evaluación, seguimiento y corrección de la metodología desarrollada y adaptación a la programación y contenidos.

Desarrollo de una encuesta ex post que permita conocer el impacto de las mediaciones.

Largo plazo (año 4): Mejoras en base a las encuestas ex post realizadas. Adaptación a la nueva cartelera.

IX. PLAN FINANCIERO

TEATRO EDUCATIVO DE LAS

ARTES

PLAN FINANCIERO

TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES

Para la puesta en marcha del Teatro y el desarrollo de su plan financiero es necesario identificar las necesidades y las funciones bases que se requieren para su realización, utilizando la cultura organizacional del Teatro, los perfiles estratégicos y la programación proyectada de acuerdo con la alternativa seleccionada.

9.1 Alternativa base

Esta alternativa consiste en iniciar el funcionamiento del teatro con una cultura organizacional compartida con la Corporación de Adelanto a través de cargos compartidos y contrataciones directas, cumpliendo con los perfiles adecuados, basando su programación en los patrimonios del teatro los que permiten una programación equilibrada y constante. Esto permitirá una administración lo más eficiente posible en recursos financieros, humanos, técnicos y materiales necesarios para implementar el proyecto. La finalidad de la organización consiste en lograr espectáculos y actividades artísticas que generen el máximo beneficio educativo y social posible, desde la perspectiva de su viabilidad institucional y económica.

La programación base propuesta tiene un costo total de \$73.191.075, de estos el 58% serán financiados por el teatro por un costo de \$42.433.875 y el 42% restante a través de las instituciones en convenio, con un valor de \$30.757.200.

A continuación desarrollaremos los costos que el teatro financiará.

Proyección de los costos de programación para el Teatro en tres años:

Costo Año 1: 42.433.875

Costo Año 2: 47.032.369

Costo Año 3: 46.587.087

s) Costos de programación base del teatro

PROGRAMACIÓN TEATRO EDUCATIVO: ALTERNATIVA BASE						
COSTO PROGRAMACIÓN	COSTO TEATRO EDUCATIVO	COSTO OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL ACTIVIDADES AÑO 1	Costo Teatro 1 Año	Costo Teatro 2 Año	Costo Teatro 3 Año
73.191.075	42.433.875	30.757.200	102	42.433.875	47.032.369	46.587.087
100%	58%	42%	80,40%	58%	64%	64%

Dar inicio al proyecto se propone una estructura organizacional mínima de acuerdo con una programación inicial limitada. A medida que se vaya avanzando en financiamiento y en la programación, se irá completando la estructura organizacional del Teatro.

d) Costos organizacionales

Organización Operativa del Teatro	Cargo	Contrato / Honorario	Costo	Dependencia Gerente General
	Director Administración/ Operaciones :	Contrato CAAP* Valor incremental	\$ 300.000	
	Directora Artística Teatro :	Contrato CAAP * Valor Incremental	\$ 300.000	
	Encargado de ingresos CAAP	Contrato CAAP * Valor Incremental		
Dirección Artística y Producción	Cargo	Contrato / Honorario	Costo	Dependencia Dirección Artística
	Mediación y Producción	Contrao	\$ 1.200.000	
	Técnico en mantención	Contrato *Valor Incremental	\$ 300.000	
	Asistente de Producción	Contrato	\$ 500.000	
	Diseño gráfico y multimedia	Honorario /Part-time	\$ 500.000	
Administración y Operaciones	Cargo	Contrato / Honorario	Costo	Dependencia Dirección Adm y Op.
	Contador	Contrato	\$ 600.000	
	Encargado de Comunicaciones	Contrato *Valor Incremental	\$ 300.000	
	Aseo y mantención	Honorario y Part-time	\$ 600.000	
	Boletería	Honorario /Part-time	\$ 300.000	
	Vigilante y nochero	Indefinido	\$ 1.000.000	
Total de costos mensuales alternativa b)			\$ 5.900.000	

\$ 70.800.000

Para lograr proyectar los costos fijos del Teatro se presentan a modo de simulación algunos gastos comunes que deben ser verificados, pero que nos ayudarán a proyectar el funcionamiento del Teatro, los que se proyectarán a tres años.

e) Costos operacionales del teatro

COSTOS OPERACIÓN MANTENCIÓN	24.410.468
Costos Operación Mensual	2.034.205

COSTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Art. Aseo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	\$960.000
Art. Oficina	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	\$1.200.000
Teléfono	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	81.004	\$972.048
Internet/Servicios	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	\$720.000
Arriendo impresora	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	\$1.080.000
Mantenciones Teatro	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	\$3.600.000
Sitio Web /	55.556	0	55.556	0	55.556	0	0	55.556	0	0	55.556	55.556	\$333.336
Agua	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	\$1.800.000
Celulares	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	\$1.200.000
Patentes -	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$1.800.000
Seguros	246.316	246.316	246.316	246.316	246.316	246.316	246.316	246.316	246.316	246.316	250.962	250.962	\$2.965.084
Mailing	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	\$420.000
Caja Chica	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	\$1.350.000
Calefacción	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	150.000	150.000	150.000	\$3.250.000
Gráfica	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	\$960.000
Energía	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	\$1.800.000
Otros	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	\$1.560.000
Total Costos	3.397.876	1.902.320	1.597.876	1.542.320	1.797.876	1.742.320	1.742.320	1.797.876	1.742.320	1.542.320	1.602.522	1.602.522	\$24.410.468

9.2) Fuentes de financiamiento

Para los ingresos del Teatro Educativo se plantean diferentes fuentes de financiamiento acordes a los costos y gastos del teatro de la alternativa base:

f) Estructura de Ingresos para Remuneración y Operación del Teatro

INGRESOS PROYECTADOS	169.200.000
Ingresos proyectados para Costos de Organización y Costos Operación	96.200.000
Ingresos proyectados para Costos de Programación	73.000.000

Detalles de Financiamiento	Ingresos
-----------------------------------	-----------------

Ingresos proyectados para Costos de Organización y Operación	
Aumento Cuota Socios CAAP \$15.000 (prom) 140 socios X 12 meses:	25.200.000
Subvención Municipal para operaciones del Teatro:	30.000.000
Comunidad es Mi Teatro	5.000.000
Gran Padrino: Lograr 4 x 3 M. (natural)	12.000.000
Protector: 3 x 8 M. (natural)	24.000.000
Total Ingresos Proyectados Costos Organización y Operación	96.200.000

Ingresos proyectados para Costos de Programación:	
Subvención Municipal programación:	20.000.000
Legado (Auspiciador Empresa): Conseguir 1 de 15 M 1º año.	15.000.000
Legado (Alianza Fundación x Programa Específico) 15 M 1º año	15.000.000
Corporación Municipal:	5.000.000
Fondos Públicos:	10.000.000
Tickets Anual:	4.000.000
Concesiones y Arriendos:	4.000.000
Total Ingresos Proyectados Costos Programación:	73.000.000

Total de Ingresos Proyectados:	169.200.000
---------------------------------------	--------------------

El detalle de las fuentes de financiamiento lo presentamos a continuación:

- Socios: Se plantea desarrollar una estrategia para aumentar el aporte de los socios actuales de la Corporación de Adelanto para el teatro y aumentar el número de socios, a través de donaciones únicas, PAC, PAT, tarjeta de crédito o transferencias. Para completar este análisis es necesario definir el perfil de los 280 socios actuales dentro de la Corporación y sus tramos de donación. Se debe trabajar con la Corporación en centrar las donaciones desde los montos más bajos a los montos medios de donación, lo que será posible a través de una fidelización de los socios y una mejora en la visualización del impacto logrado generando un movimiento más masivo.
- Subvención municipal: Se solicitará al municipio a través de la subvención municipal financiar un porcentaje de la organización y parte de la programación.
- Comunidad "Mi Teatro: Desarrollar la comunidad "Mi Teatro" invitando a la comunidad de artistas, social, educativa, a ser parte del teatro, sin importar la edad, y colaborar con un artista y un público en desarrollo junto con participar, disfrutar de sus actividades.

- Gran Padrino o madrina: Puede aportar desde \$3.000.000 (tres millones de pesos) al año y colaborar con un elenco del Programa Vive la Música, danza, coro, piano o con un artista en desarrollo que se encuentra en la universidad financiando la programación desarrollada con ellos.
- Protector/a: Aporta desde \$8.000.000 (ocho millones de pesos). Es el gran protector del Teatro y busca colaborar con el equipo del Teatro y sus funciones, apoyando en capacitaciones para mejorar la calidad técnica y humana, apoyando las alianzas con las universidades o programas artísticos. Su donación va directo a los fundamentos del Teatro y por ende a un desarrollo sostenible.
- Gran Legado: Consiste en aportar desde 30.000.000 (treinta millones) para la preservación del Teatro y su espíritu. Con este apoyo trabajamos en alianzas con organizaciones públicas y privadas, buscando un equilibrio, para proporcionar un lugar digno que busca ir camino a la excelencia, abierto a las comunidades, artistas, niñas, niños jóvenes y familias.
- Corporación Municipal y escuelas subvencionadas: A través de la Ley SEP se coordinarán el desarrollo de actividades y espectáculos en conjunto con la finalidad de potenciar el desarrollo formativo y artístico de los estudiantes.
- Fondos públicos: Otra fuente importante de financiamiento es el levantamiento de fondos concursables. Se ha considerado comenzar en el corto plazo iniciar este proceso. Para proyectar el levantamiento de recursos, se considera el crecimiento en base al promedio del crecimiento del PIB, considerando el año 1 y 2 los ingresos a través de instituciones asociadas, bajo un criterio muy conservador. Con los ingresos asociados al Banco de Proyectos para el año 3, el Teatro podrá contar en el mediano y largo plazo con ingresos adicionales que le permitan trabajar en la ampliación de los servicios, en su extensión como asimismo contar con un mayor alcance y visibilidad.

9.3 Presupuesto de costos e ingresos

A continuación se desarrolla un cuadro comparativo entre los ingresos proyectados y los costos del Teatro. En el caso de la alternativa, se proyecta un crecimiento entre un 3% y 5% en el 2do y 3er año, debido al equipo de gestión que mantiene.

g) Presupuestos de costos e ingresos proyectados

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
COSTOS ORGANIZACIÓN	70.800.000	74.340.000	78.057.000
COSTOS OPERACIÓN MANTENCIÓN	24.410.468	26.851.515	30.879.242
COSTOS PROGRAMACIÓN	42.433.875	47.032.369	46.587.087
TOTAL COSTOS	137.644.343	148.223.884	155.523.329

INGRESOS PROYECTADOS ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN	96.200.000	101.010.000	106.060.500
INGRESOS PROYECTADOS PROGRAMACIÓN	73.000.000	76.650.000	80.482.500
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADO	169.200.000	177.660.000	186.543.000

SALDO	31.555.657	29.436.116	31.019.671
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Considerando el escenario actual y el gran esfuerzo que significa la construcción del Teatro, se recomienda comenzar con un equipo de trabajo compartido y progresivo en el tiempo. Sosteniendo la importancia de considerar la creación del área de proyectos y vinculación con el medio en forma prioritaria para potenciar desde un inicio la sostenibilidad y el crecimiento de sus fuentes de financiamiento y redes regionales.

Esta alternativa es viable los primeros dos años y evaluable el 3º año.

La programación presentada incluye Instalaciones, talleres, residencia, conciertos, cine, programas Internacionales, intercambios artísticos, cultura popular, formación para músicos profesionales internacionales, mediaciones, entre otros. La mayoría de las actividades se basan en los propios programas y talleres de la Corporación de Adelanto y las redes con otras fundaciones, organizaciones y espacio similares, logrando crear proyectos asociativos, inspirados en la realidad social del entorno.

Este pensamiento permite la programación con financiamiento cooperativo no lucrativo, colectivo solidario y responsable con una horizontalidad. Planteando un modelo de colaboración entre lo público, comunitario y lo privado, compartiendo juntos un fin común, disponer de un espacio profesional para el desarrollo de las artes y la educación.

La Educación es fundamental a la hora de promover la inclusión social, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Garantiza los valores y actitudes comunes, favorece la integración y participación de todos, y en particular de las comunidades alejadas, generando conectividad social positiva. Una población educada tiene efectos positivos sobre otras áreas claves, como el impacto en los índices de desarrollo humano, social y la promoción de la sostenibilidad medioambiental, la economía y el turismo.

Las Artes son un idioma universal que trasciende las lenguas y formas de pensamiento, no importa quién eres ni de dónde vienes, todos pueden relacionarse a través de ella, entregando equilibrio a la propia sociedad y balanceando todo el entorno. En Panguipulli cualquiera de los niños y niñas que crecen, tienen la posibilidad de tener acceso desde pequeños a las artes y pueden ser acompañados por ellas el resto de su vida.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Víctor Gavilán Pinto (2011) "El Pensamiento en Espiral - El paradigma de los pueblos indígenas" Working paper serie 40 - ISBN 91-89629-44-2. Págs.16-50.
 - Lluís Bonet y Héctor Schargorodsky (2016): "La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales. 1º edición, 26 - 28".
 - Lluís Bonet y Héctor Schargorodsky (2016): "La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales. 1º edición, 47 - 55".
 - Lluís Bonet y Héctor Schargorodsky (2016): "La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales". 1º edición, 65 - 72".
 - Lluís Bonet y Héctor Schargorodsky (2016): "La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales". 1º edición, 65 - 72."
 - Lluís Bonet y Héctor Schargorodsky (2016): "La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales". 1º edición, 145 - 165".
 - Universidad de Chile (2016): "Revista de Gestión Cultural" Tema: Personas, públicos y audiencias, revista Nº 7 - Oct 27, 2016. Página 8 -17".
 - Belén Cristina Rodríguez Sánchez (2018) Tesis: Magíster en Gestión Cultural - Análisis de distintos modelos de gestión de principales teatros de la Región Metropolitana.
 - Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli (2019): "Cenicienta, magia y leyenda".
 - Ascensión Moreno González (2016): La mediación artística: "Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario".
 - Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli (2013 -2015) Encuesta Comparativa Cultural Panguipulli 2013-2015" - Consultora Verde Vivo.
 - Julio Cortázar: "Rayuela". "Libro que busca representar el caos, el azar de la vida y la relación indiscutible entre lo creado y la mano del artista que lo hace".
 - Indicadores Unesco de cultura para el desarrollo: manual metodológico. Colectividad autor: Unesco. Director-General, 2009-2017 (Bokova, I.G.). writer of foreword [5302].
-

-
- Recomendación relativa a la Condición del Artista - Unesco. Disponible en: Portal de la Unesco. Consultado el 24 de enero de 2017.
 - Garcés, Marina (2009). Visión periférica. Ojos para un mundo común. En Buitrago, Ana (ed.). Arquitecturas de la mirada (pp. 77-96). Madrid: Universidad Alcalá de Henares.
 - I. Fernández, Clarisa II. Massolo, Carlos III (2017). "Modelos de gestión teatral : casos y experiencias". Formas y sistemas de funcionamiento de compañías.
 - Marcela Bidegain "Teatro Comunitario: Resistencia y Transformación social". Editorial: Atuel (Buenos Aires, Argentina). "Se busca entender y visualizar los puntos en común entre teatro social y trabajo social comunitario y como sirve de herramienta en el trabajo social.
 - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2014) "Herramientas para la gestión cultural local – Mediación artística". Publicación a cargo de: Daniela Campos Berkhoff (CNCA).
 - Observatorio Vasco de la Cultura (2017) Informe de Análisis de modelos de residencias.
 - Tomás Villalón, Nicolás Norero y Leonardo Quinteros (2019). "Memoria Explicativa Teatro Panguipulli de arquitectos chilenos".
 - Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli (2019) "Plan Teatro Formativo de Las Artes de Panguipulli - Proyecto FNDR". Publicación a cargo de Patricio Cerda.

Colaboradores e inspiración:

- Corporación de las Artes de la Representación y la Educación. Felipe Castro.
 - Teatro Mori. Cristóbal Vial.
 - Regional Director at Christie's. Denise Ratinoff .
 - Corporación de Adelanto de la Comuna de Panguipulli. Sergio Irarrázaval.
 - Abogado, Gestor Cultural, Especialista en Formulación y Gestión de Proyectos Culturales. Pablo Ferrera.
 - INSPIRATION PERSONA - Iris Jugo.
 - Hernán Orellana - Director Corporación de Adelanto de la Comunade Panguipulli
-