V Jornada
de Innovación
y Cultura.

Estimulación innovadora de las audiencias

7 Noviembre.
Romo Kultur Etxea.
Getxo.

KARRASKAN.ORG

¿Cuál es el lugar que ocupan las audiencias en los proyectos culturales y creativos?
¿Hay espacio para la generación de nuevos públicos? **¿Cuáles son las estrategias más efectivas para estimular la demanda cultural y creativa?**
¿Qué papel juega la innovación en todo ello?

Karraskan propone una reflexión en torno a estas cuestiones en una jornada en la que nos aproximaremos a proyectos internacionales de referencia, así como a casos de buenas prácticas desarrollados en el contexto local.

Una cita que busca explorar miradas diversas que aportan distintos enfoques en torno al trabajo con los públicos culturales y creativos, un asunto de vital importancia en la actualidad tanto para el diseño de políticas públicas de calado como para el desarrollo de proyectos viables.

Programa

09:30h - 09:45h **Bienvenida.**

09:45h- 10:00h **Café con sentidos (dinámica *networking*)**

10:00h - 10:15h **Bienvenida a cargo de Roberto Gómez de la Iglesia - Presidente de Karraskan.**

10:15h - 11:00h **Ponencia inaugural a cargo de Anne Torreggiani.**

11:00h - 11:30h **Micrófono abierto.**

11:30h - 12:00h **Experiencias desarrolladas en el contexto local (I).**
Kunarte. Sarean. Buenawista. Libelista.

12:00h - 12:30h **Café con sentidos.**

12:30h - 13:00h **Experiencias desarrolladas en el contexto local (II).**
Nondik. Conexiones improbables. Moviltik. Zawp.

13:00h - 13:15h **Micrófono abierto.**

13:15h - 13:45h **Presentación del Informe Benchmarking de las políticas y prácticas de estimulación de la demanda cultural y creativa (abordando el caso de Getxo).**

13:45h - 14:00h **Micrófono abierto.**
14:00h - 14:15h **Relato de cierre.**
14:15h - 16:00h **Comida.**

Anne Torreggiani

Anne es la fundadora y directora ejecutiva de The Audience Agency, la organización nacional sin fines de lucro del Reino Unido para la participación pública en los campos de las artes, los museos y el patrimonio. La entidad posibilita la extensión, la pertinencia y la adaptación del sector. The Audience Agency se constituyó en 2012 y en la actualidad el grupo comprende:
- un exclusivo servicio de análisis de datos, Audience Finder, que se apoya en una de las mejores bases de datos nacionales sobre audiencias culturales que existen a escala mundial;
- una agencia de investigación y desarrollo especializada en participación pública;
- Golant Innovation, una agencia dedicada a la creación de nuevos modelos de empresa social, adaptación y transformación digital (filial comercial de The Audience Agency).

Anne lleva tres décadas desempeñando un papel crucial en la mejora de las prácticas y el impulso del cambio en el sector cultural. En particular, ha llevado una labor fundamental de promoción de un enfoque centrado en la audiencia y de utilización de los datos y otras pruebas en la elaboración de políticas y prácticas.

Antes de fundar Audiences London y The Audience Agency trabajó como directora de marketing y audiencias en numerosas organizaciones culturales del Reino Unido: autoridades locales, teatros y festivales (como West Yorkshire Playhouse y LIFT). Posteriormente también ejerció como consultora, intermediaria y asesora para agencias como Arts Council England, el British Council, la Comisión Europa y diversas organizaciones culturales del Reino Unido (The Albany, Graeae, Tamasha, Tate, el Teatro Nacional y el Festival Internacional de Manchester) y de otros países.

Anne es especialista en estrategia de audiencia, tendencias y patrones de participación pública; su labor abarca todas las modalidades artísticas y museos, y tiene un interés especial por el uso de los datos en ámbitos como la democracia cultural, el diseño centrado en la persona y el cambio organizacional en empresas sociales. A menudo colabora como analista y ponente sobre estas cuestiones.

El trabajo de Anne incluye el diseño de numerosos programas de desarrollo organizacional con el objetivo de aumentar y diversificar audiencias, tanto para clientes individuales como en el marco de programas subvencionados. Recientemente ha participado en el diseño del programa de liderazgo inclusivo From Them To Us y también como asesora en el estudio de la Comisión Europea “Engaging Audiences” sobre la excelencia y la política de desarrollo de audiencias. En la actualidad trabaja como diseñadora principal de programas de la iniciativa Audience-Centred Experience Design Blueprint en el marco del importante proyecto Adeste Plus que se ejecuta dentro del programa Europa Creativa y también para el programa Erasmus Connecting Audiences (en colaboración con el Instituto de Empresas Creativas y Culturales de la Universidad Goldsmiths).

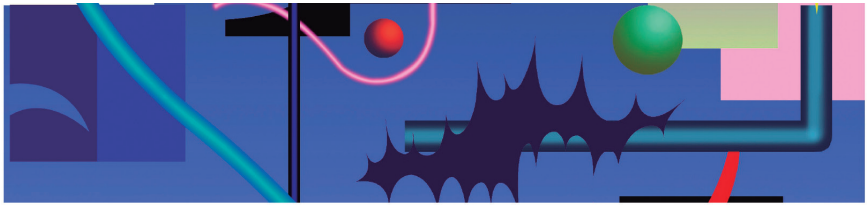
Recientemente asumió el cargo de codirectora del nuevo Centre for Cultural Value de la Universidad de Leeds (financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido) junto a Ben Walsmley.

Kunarte

KunArte, Centro de Innovación Artística y Pequeña Infancia, como socio del proyecto europeo Small Mapping y de la Asociación internacional Small Size, incluye en su proyecto un Laboratorio de Audiencias que reflexiona sobre las relaciones entre los creadores/as y los públicos.
Teatro Paraíso, como estructura artística responsable de este Centro de Creación, ha integrado el púbico desde sus inicios como motor de desarrollo. Da fe de su trayectoria el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, otorgado por el Ministerio de Cultura. También las numerosas conferencias y ponencias presentadas en Universidades, Congresos y foros profesionales.

Kunarte: metodología COMEX
para la alimentación de las audiencias.

Teatro Paraíso / KunArte ha desarrollado en los últimos tiempos una metodología propia de desarrollo de audiencias vinculada con la alfabetización cultural y no sólo con el marketing. Esta metodología, denominada COMEX, es el resultado de un largo camino de experimentación y reflexión. COMEX evoca la comida, la necesidad de alimentar a las audiencias grandes y pequeñas para crecer juntos/as.



FESTIVAL CULTURAL PARTICIPATIVO ⟶ SAN FRANTZISKO. BILBO ZAHARRA. ZABALA

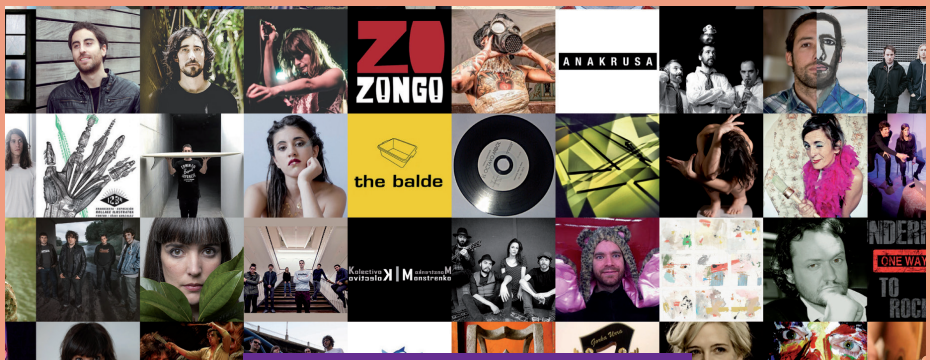
GAU IREKIA

Sarean

Sarean es un espacio cultural comunitario coordinado por la asociación cultural Espacio Plaza.
Sus antecedentes se remontan a la década de los 80 y es fruto de la comunicación entre numerosos agentes creativos y reivindicativos presentes en el contexto de San Francisco-Bilbao la Vieja-Zabala. El centro neurálgico de Sarean es su local ubicado en la Plaza Corazón de María.
Se trata de un espacio de encuentro que alberga una programación sociocultural diseñada a través de la participación ciudadana, así como un bar-restaurante cuya oferta gastronómica se compone de un producto de calidad, ecológico y local.

Cómo contamos Sarean:
proceso junto a Eider Corral y Curruscu.

La reapertura de Sarean en enero de 2019, supuso un momento perfecto para replantear varios aspectos del proyecto. Detectamos la necesidad de repensar la estrategia de comunicación y la manera de contarnos. Decidimos trabajar de la mano de la diseñadora Eider Corral, especializada en estrategias creativas para proyectos y marcas culturales y con Curruscu, estudio bilbaíno especializado en videos sociales. Con ellas decidimos abrir el proceso a la experiencia colectiva, nutriéndonos de las voces de las vecinas, amigas, colectivos y asociaciones que día a día contribuyen a la construcción de este espacio.



Buenawista

Buenawista asociación sin ánimo de lucro dedicada a diseñar y gestionar programas y servicios de apoyo al talento local. Formada por un equipo consciente de las dificultades que atraviesa el sector artístico y creativo, y del valor que éste aporta a la sociedad, nos motiva trabajar para facilitar el desarrollo de sus iniciativas de base más emprendedoras. Nuestro objetivo es arraigar la actividad creativa y generar una escena de la que surjan cada vez iniciativas de mayor calidad.

"KATAPULTA PLATAFORMA"

"Katapulta Plataforma" es un proyecto promovido por Buenawista Prolleckziom's para la búsqueda, desarrollo y promoción de talentos creativos, basada en la conexión entre agentes de distintas disciplinas y entidades públicas y privadas, que permita desarrollar y visibilizar al máximo el potencial creativo de nuestro entorno. Está dirigida a personas profesionales emergentes o semi-profesionales vinculadas con Euskadi, tratando de evitar la fuga de talentos a otros territorios o lo que es peor, su desactivación por falta de perspectivas de profesionalización.

Libelista

El futuro de las librerías independientes pasa por la colaboración y el trabajo en equipo y es en este contexto donde nace la apuesta de Libelista, al crear un entorno online común que quiere visualizar el imprescindible trabajo prescriptor de nuestros libreros y libreras y, además, poner a su disposición herramientas comerciales eCommerce de primer orden. Libelista nace con la vocación de potenciar y amplificar el valor de la librería de proximidad y queremos conectar a los libreros con su entorno lector online.

La bibliodiversidad.

Las librerías ofrecen en su entorno un servicio insustituible: crean comunidad y mantienen vivo el tejido cultural. Los libreros aseguran el acceso de los lectores a libros minoritarios que no siempre tienen el mismo grado de visibilidad en las grandes superficies. Son el último baluarte de la bibliodiversidad. Y toda esta iniciativa sólo tiene sentido si los usuarios lectores, cada vez más apegados a Internet, ven en Libelista una instrumento útil, que capta su interés y que les ofrece una variedad de opciones de adquirir libros sin tener que abandonar los beneficios que ofrece el comercio local.

nondik

nondik es un espacio donde convergen arquitectura y educación. Desarrolla estrategias para la mejora de los espacios y la vida de las personas, siendo el proceso parte esencial en cada proyecto.

nondik trabaja sin ninguna idea preconcebida del resultado final, analizando cada variable del proyecto como una oportunidad y descifrando cuáles son las preguntas realmente importantes.
Estos intereses se llevan a cabo a partir de una estructura interdisciplinar variable para cada proyecto en donde el usuario final tiene un papel relevante. Con este planteamiento desarrolla su actividad haciendo partícipe a los propios usuarios de esta necesidad mediante proyectos y asesoramiento arquitectónico a través de procesos participativos, de observación y talleres educativos en arquitectura y ciudad.

Historia de una ruta creativa.

A partir de un mapa de constelaciones, nondik intentará llevar de la mano a las audiencias por el recorrido que dibuja en cada proyecto como estrategia principal del proceso de diseño.
La evolución de los sistemas pedagógicos, así como la incorporación de la tecnología en las aulas genera una clara necesidad de adaptabilidad de los espacios donde estos cambios toman lugar. Al mismo tiempo, el espacio se convierte en una herramienta esencial para la transformación educativa y para fomentar la innovación pedagógica. Se contará un proceso en donde quiénes tienen el lápiz son los propios usuarios finales.

Conexiones improbables

Conexiones improbables es una organización que promueve y desarrolla proyectos de Innovación Abierta/Open Innovation. Lo realiza mediante una metodología de hibridación en la que aúna las necesidades y retos de las empresas u organizaciones con la creatividad y saber hacer de los artistas o creadores para conseguir resultados diferentes. Propicia una innovación responsable con los impactos, sostenible, comprometida, arraigada y más radical (Slow Innovation).

La empresa como público cultural.

Conexiones Improbables permite dar respuesta a los nuevos problemas y necesidades de las empresas y organizaciones con un nuevo enfoque alternativo, de base artística y cultural, a los métodos de innovación y consultoría tradicionales.

Moviltik

Promovemos la participación, la colaboración y el empoderamiento ciudadano en la resolución de desafíos y retos comunes mediante la creación, la difusión y el uso de nuevos soportes digitales para representar territorios, experiencias, sentimientos e inquietudes. Moviltik explora los límites y la transversalidad de lenguajes, e investiga y analiza los nuevos usos sociales de la tecnología y las narrativas digitales para diseñar y realizar proyectos participativos de comunicación social y creación de contenidos digitales que se articulan a través de procesos de alfabetización mediática y digital, creando nuevas narrativas e historias enriquecidas a través de la multiplicidad de miradas.

LOTURAK

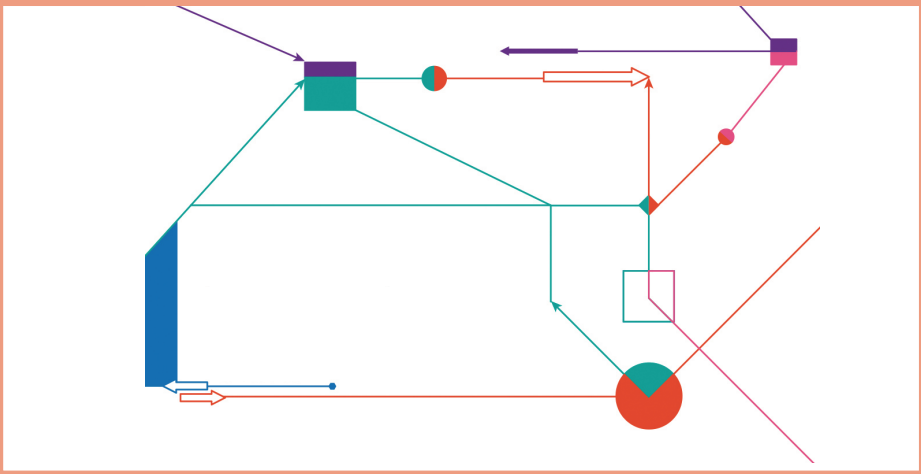
"Loturak" es un proceso participativo de movilización y reflexión ciudadana para construir colaborativamente las dimensiones y atributos de una "Ciudad acogedora": Ciudad que habilita procesos y recursos para sensibilizar a la ciudadanía y construir mensajes y discursos favorecedores a la acogida e integración social de las personas migradas. Es la propia ciudadanía quien lidera un ejercicio de sensibilización y de comunicación social dirigido al resto de la ciudadanía para reforzar el compromiso cívico y construir un marco normativo compartido, basado en el reconocimiento de la diversidad cultural, la promoción de la igualdad y la no discriminación.

Zawp

ZAWP son las siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, un proyecto iniciado por la Asociación Cultural Haceria Arteak que nace en 2008 para afrontar el mientras tanto del plan urbanístico aprobado para los Barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre. ZAWP ya es hoy un movimiento consolidado de muchas personas que trabaja en la revitalización social, económica y cultural del barrio a través de la creación, la intervención y la puesta en valor de la memoria.

LA TERMINAL

La nueva sede de ZAWP – LA TERMINAL es una zona de exhibición de más de 2000 m2. Un antiguo pabellón de «Estampaciones y Calderería» reconvertido en un lugar para la exhibición y la celebración de eventos, mercados, festivales urbanos...Un lugar donde exhibir y comercializar tus ideas y/o proyectos.



Benchmarking de las políticas y prácticas de estimulación de la demanda cultural y creativa. (abordando el caso de Getxo).

El informe que se presenta es un encargo de KARRASKAN (Asociación profesional para el fomento de la Innovación en Cultura y la Cultura de la Innovación en Euskadi) en el marco de las jornadas que anualmente organiza en distintos puntos de la geografía vasca y en torno a distintas temáticas estratégicas para el sector cultural y creativo. El objetivo de este informe es contribuir a la reflexión en esta materia, para lo cual se propone una aproximación a distintas visiones, estrategias y acciones desarrolladas desde el contexto local, nacional e internacional. Este estudio ha sido elaborado por tres de las entidades asociadas a KARRASKAN (Cultumetria, Kultiba y Teklak).

CULTUMETRÍA. Medir no es contar, es tener en cuenta.
Cultumetría diseña indicadores y analiza los datos de las organizaciones culturales para medir su impacto cultural, social y económico.

KULTIBA. CAMBIOS CULTURALES.
Es una organización cultural que asesora y acompaña a personas y organizaciones desde una visión sistémica. Trabaja desde la centralidad de la cultura y sus valores para dar respuesta a problemáticas complejas. Su finalidad consiste en ayudar a transformar la visión de las personas para que cambien sus acciones, incidan en su contexto, y como consecuencia tengan los resultados esperados.

TEKLAK. ESTUDIO DE COMUNICACIÓN Y AUDIENCIAS.
Teklak es un estudio que apoya, en la activación y consolidación de sus proyectos, a agentes que en su actividad promueven la creatividad, el conocimiento y el pensamiento crítico. ¿Cómo lo hace? Activando distintas teclas: analizando, creando y acompañando proyectos vinculados al desarrollo de audiencias y a la comunicación; trabajando para documentar audiovisualmente los procesos de trabajo; y apoyando la elaboración de proyectos para la búsqueda de financiación privada y pública. Asimismo, Teklak ofrece servicios de consultoría y formación en torno a las líneas de actividad mencionadas.

Subvenciona.

KALTEA LEPOAN DAGIANAK BIZARRA

Getxo
bizi ezazu

Ekonomia - Sustapena
Promoción económica

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLITICA LINGUISTICA