

FRE!
Fondo de
Recursos
Escénicos

plan del proyecto

FRÉ! desarrolla una relación sostenible entre los materiales escénicos en desuso de los teatros de Madrid y las compañías con recursos limitados de la ciudad.

índice

01	introducción	3
02	misión / visión de FRÉ!	4
03	resumen	5
04	nuestra investigación	9
05	modelo canvas	15
06	indicadores clave	17
07	código ético	19
08	biografía	20
09	referencias	21

introducción

Existen alrededor de 1500 compañías de teatro, danza y circo* en la ciudad de Madrid, de las cuales el 50% se encuentra constantemente con problemas para afrontar los costes que suponen la construcción de decorados y el alquiler de utilería.

También en Madrid, existen 176 teatros y salas -registrados en el Centro de Documentación Teatral - que en buena parte disponen de almacenes con material escenográfico. Con frecuencia este material acaba siendo un estorbo, pues ocupa un espacio útil para otras necesidades, o cogiendo polvo sin reusarse jamás hasta terminar en la basura.

Estamos convencidos de que establecer una relación entre compañías y teatros soluciona los problemas de ambas partes. Varios profesionales del sector de las artes escénicas, y con orígenes en distintas disciplinas, nos hemos lanzado a crear esas conexiones a través de una organización sin ánimo de lucro.

El Fondo de Recursos Escénicos es una idea innovadora en materia de cultura, ecología y gestión de materiales que pone a los madrileños, a sus artistas escénicos y a la ciudad de Madrid en el lugar que se merecen: comprometidos con la sociedad y la cultura.

** ver fuente de información en el apartado 'nuestra investigación', en la página 9.*

misión / visión de FRÉ!

El **objetivo** del Fondo de Recursos Escénicos (en adelante, FRÉ!) es incentivar a las administraciones públicas y privadas vinculadas a las artes escénicas a desarrollar buenas prácticas para la gestión eficiente de los recursos materiales escénicos.

La **misión** es promover la generación de vínculos entre los espacios de exhibición y las personas y agrupaciones dedicadas a la creación, a través de la optimización de los recursos materiales, empezando por los agentes de Madrid.

Nuestra **visión** es ser referente y ejemplo a seguir en cuestiones de gestión, reutilización y reciclaje de material en los procesos creativos y artísticos.

Los **valores** que adoptamos son:

la sostenibilidad

la equidad

la responsabilidad

la comunicación

el trabajo en equipo

la integridad

la transparencia

el talento colectivo

el equilibrio

la confianza

la seguridad

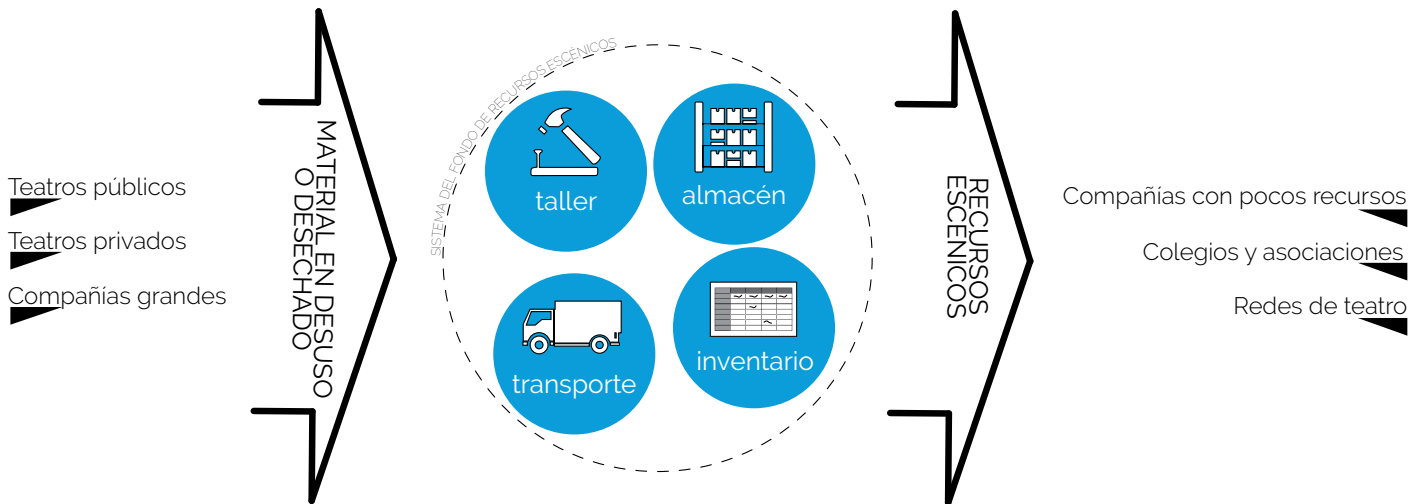
la colaboración

resumen

Hay en Madrid muchas compañías y agrupaciones artísticas que se ven limitadas en sus creaciones escénicas por falta de recursos. Algunos puntos en común son que no suelen tener un presupuesto muy alto para decorados, ni tiempo para buscar el material con la mejor relación calidad/precio, ni tampoco cuentan con un espacio de trabajo adaptado a las labores de construcción. Si una escenografía, normalmente, necesita trabajo de carpintería, de soldadura, de pintura, de moldeado, e incluso, en ocasiones, de costura, todo esto requiere de no sólo un espacio, sino también de herramientas y de cierta infraestructura.

Por otra parte, nos encontramos también en Madrid con teatros, entidades, individuos y salas con material dormido en almacenes, contenedores de flete, baúles y trasteros que ocupan un espacio que debe ser vaciado constantemente para dejar paso a material de atrezzo que sigue llegando, lo que presenta un problema de espacio y de costes. Parte de ese material acaba siendo un residuo con el tiempo.

Quienes conformamos este proyecto convivimos con el mundo de la escenografía y estas dos realidades, y estamos convencidos de que el problema de los primeros, el de las pequeñas compañías, puede ser la solución de los segundos, el de los grandes teatros y sus desbordados almacenes. Por eso creamos el Proyecto FRÉ!, que nace con la voluntad de intermediar entre unos y otros y hacer posible esa simbiosis. Para ello se requiere de un espacio con el suficiente volumen para dos cosas: almacenaje de material y taller con infraestructura y herramientas.

El recorrido es el siguiente:

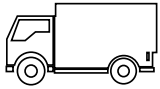
- 1: Procedemos a recoger el material acordado con los teatros a través de la cesión o donación (se libera espacio a cambio de adquirir ese material sin coste).
- 2: Pasamos a inventariarlo, almacenarlo y ponerlo a disposición de las compañías.
- 3: Las compañías se autoconstruyen sus decorados, teniendo acceso al material donado.

Actualmente en Madrid no existe ningún espacio que aúna material con la posibilidad de trabajarlo in situ, lo que supone una novedad. Nuestra intención, además, es ser una plataforma multiservicio para facilitar el desarrollo de la escenografía:

- Construcción de decorados y utilería bajo demanda.
- Préstamo de material escénico.
- Creación de una base de datos de escenógrafos y técnicos del sector.
- Talleres y cursos de formación especializada.
- Inventarios de material de teatros.
- Bibliografía especializada.

En resumen, se trata de ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y preocupaciones a las compañías y a los teatros.

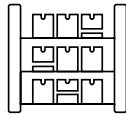
¿cómo convertir el material sin uso en recursos?

Transportándolo,

Recogemos el material en la puerta de los teatros y almacenes antes de que sea eliminado para llevarlo a nuestro espacio de almacén y trabajo.

DARLE NUEVAS OPORTUNIDADES A LOS RESIDUOS

almacenándolo,

Almacenamos el material, diferenciando aquello que puede reusarse tal como llega de lo que requiere de un proceso de transformación o sirve de materia prima.

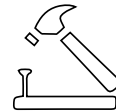
APOYAR A LAS COMPAÑÍAS

inventariándolo,

Catalogamos el material que entra en el almacén, así como aquel que permanece en teatros y almacenes y que son recursos en potencia.

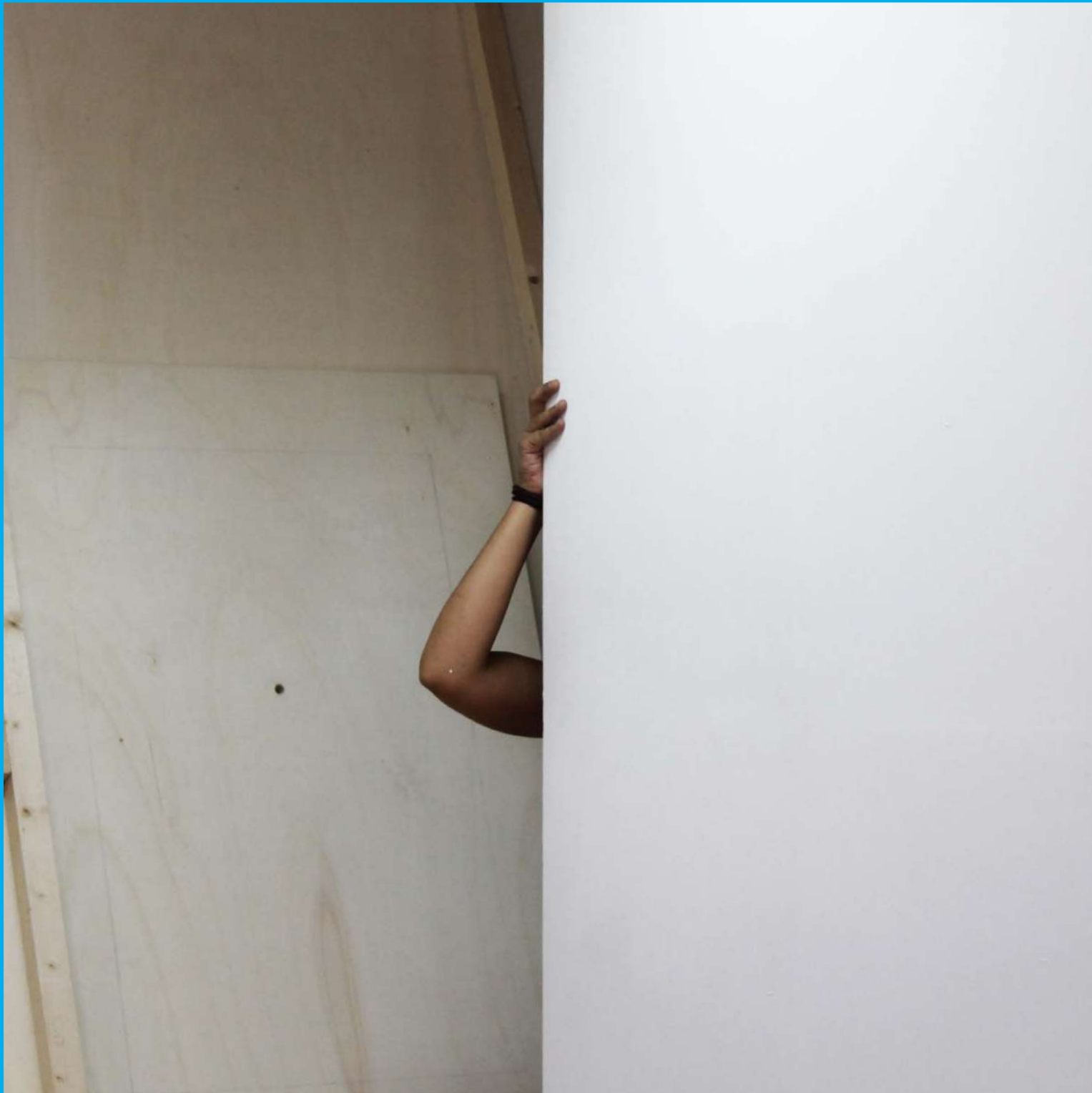
OPTIMIZAR LOS RECURSOS

transformándolo en el taller.

Ponemos a disposición de las compañías el material almacenado y un taller adaptado a las labores de construcción de decorados y utilería.

FOMENTAR LA AUTOCONSTRUCCIÓN

nuestra investigación

En marzo de 2016 redactamos y enviamos unas encuestas destinadas a compañías de teatro y danza de Madrid capital, cuyos resultados nos guiarían en el desarrollo del proyecto. Entendemos que necesitamos conocer de primera mano la realidad práctica y económica a la que se enfrentan para dar una respuesta óptima, así como acercarnos al volumen creativo que se genera en Madrid en sus distintas escalas.

Sólo aproximándonos a la cantidad de compañías que se dedican a crear en la ciudad y los problemas con los que se encuentran a la hora de tratar con el espacio escénico, podemos ser conscientes de la importancia de la gestión de un material que para unos es inservible y que, para otros, es todo potencial.

La encuesta online, aquí (agradecemos su difusión, continuamos deseando saber).

La encuesta impresa decía lo siguiente:

'El proyecto FRÉ! tiene como objetivo poner en manos de compañías como la vuestra el material escénico en desuso o desechado por los teatros o las compañías de gran envergadura de la ciudad de Madrid. Para ello pondremos a vuestra disposición un almacén con ese material y un taller de (auto) construcción de decorados, además de prestar parte del material escénico al que accedamos.

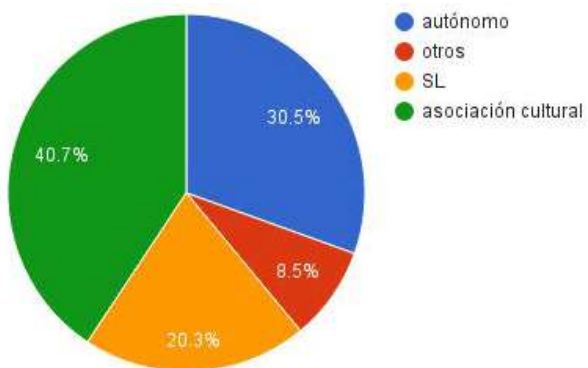
Pero para que podamos hacer todo esto, antes necesitamos conocer la realidad de las compañías y productoras de la ciudad. ¿Nos ayudáis?'

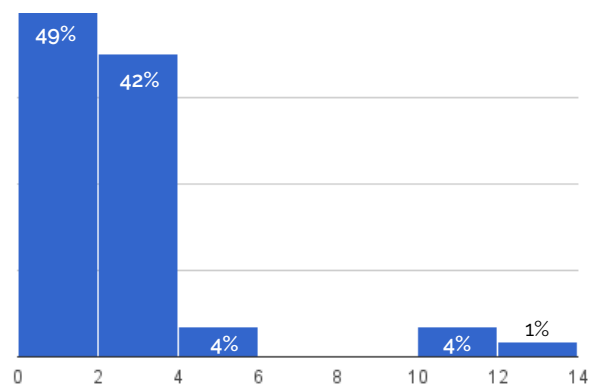
A la invitación de responder la encuesta accedieron 70 compañías e individuos. Una de las preguntas clave a la que nos enfrentamos era la número 3, *¿Cuál es el presupuesto medio por producción?* Valoramos que las formaciones que disponen de más de 15000€ de media por producción cuentan con los suficientes recursos como para no ser nuestro 'cliente objetivo', que el servicio que podemos prestar no está tan dirigido a ellos, aunque no descartamos colaborar con ellos.

Por esta razón, consideramos oportuno retirar de las gráficas en las que se basan nuestras conclusiones las respuestas de aquellas compañías que seleccionaron >15000€ como respuesta al presupuesto medio, que en el cómputo global reflejan un 14'3% de los encuestados. Las respuestas que se muestran a continuación son las del resto de agrupaciones:

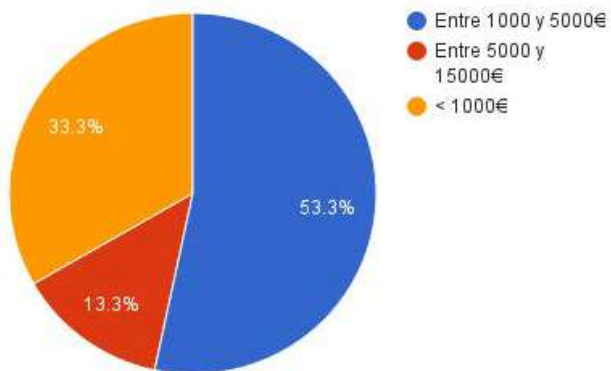
1. ¿Cómo está constituida vuestra compañía o productora?

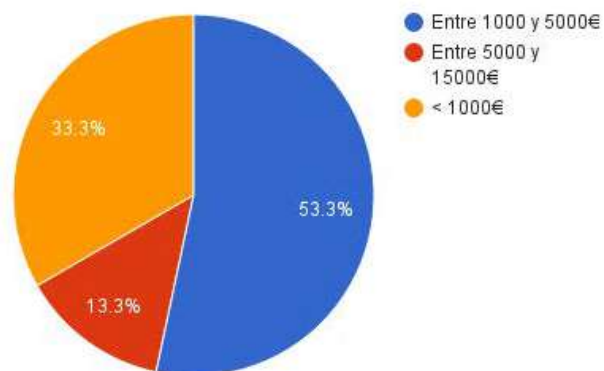
2. ¿Cuántas producciones lleváis a cabo al año?

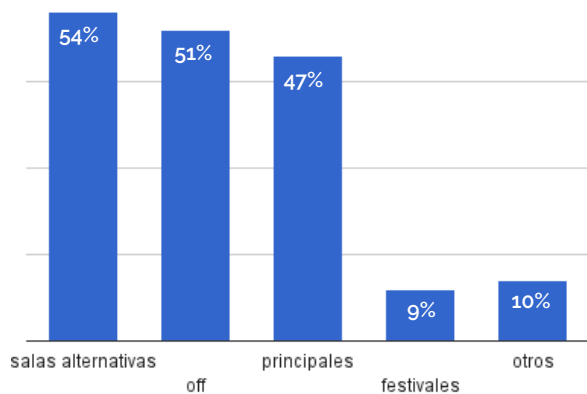
3. ¿Cuál es el presupuesto medio por producción?

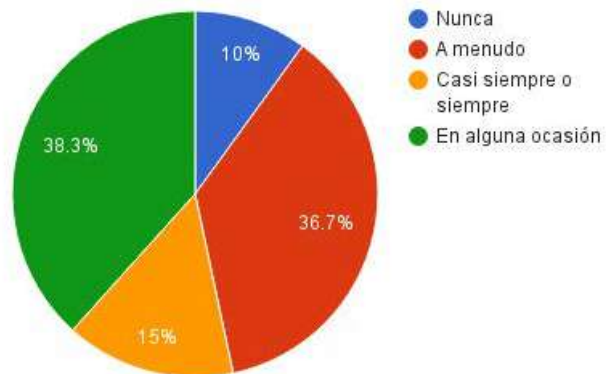
4. ¿Qué porcentaje del presupuesto destináis a escenografía?

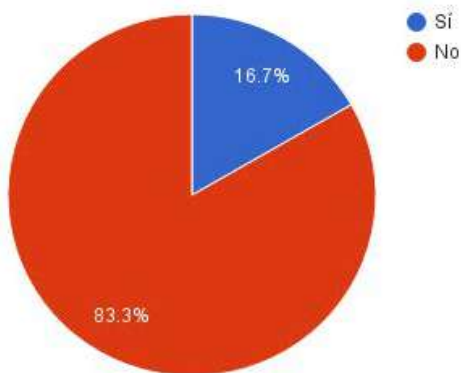
5. ¿En qué circuitos os movéis?

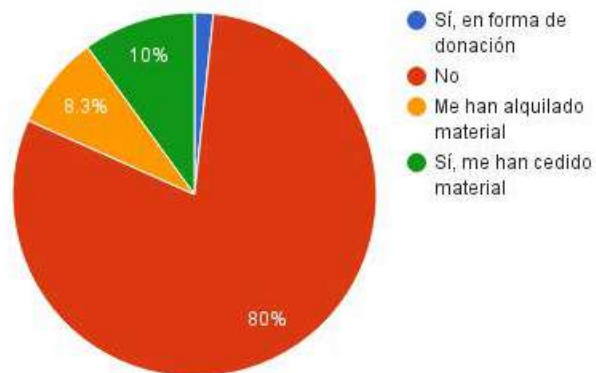
6. ¿Os habéis visto alguna vez obligados a renunciar a una escenografía por falta de recursos?

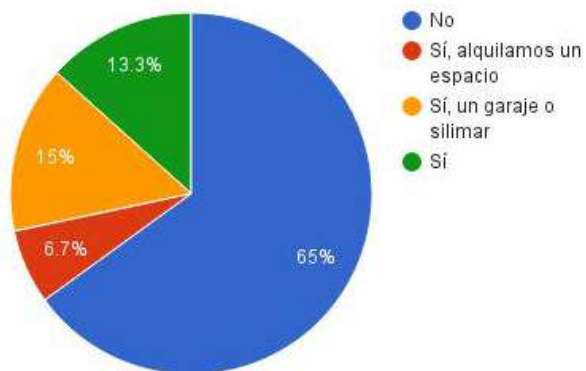
7. ¿Recibís algún tipo de ayuda o subvención?

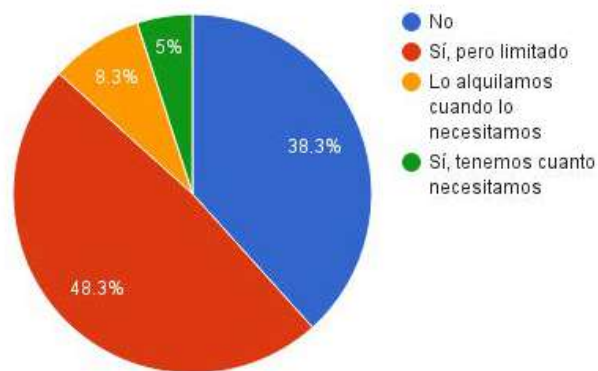
8. ¿Habéis recibido ayuda de material técnico de alguna entidad?

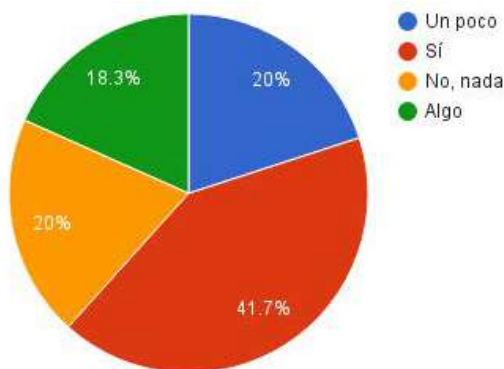
9. ¿Tenéis algún espacio en el que construir decorados o utilería?

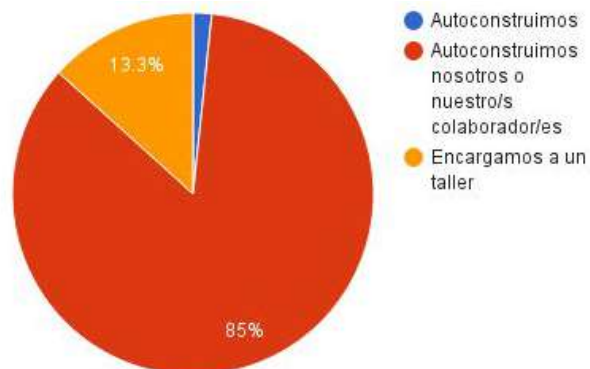
10. ¿Contáis con material de trabajo? Herramientas, EPI's...

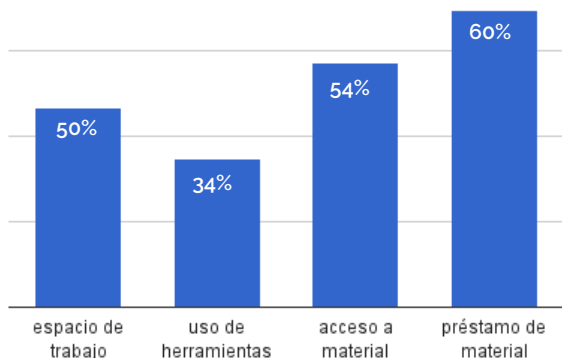
11. ¿Alguien de la compañía o algún colaborador tiene conocimientos de construcción de decorados?

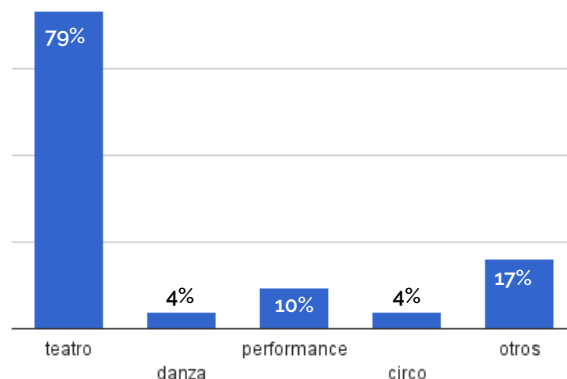
12. ¿Autoconstruís o encargáis el trabajo?

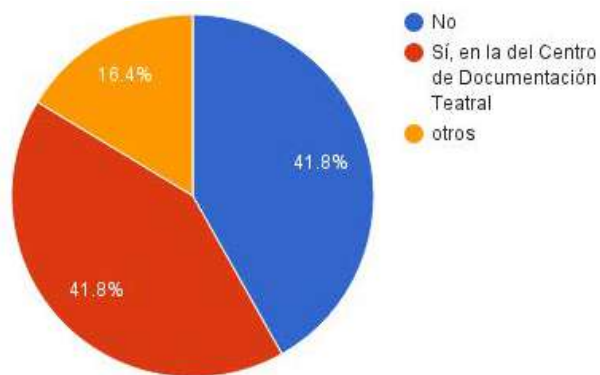
13. ¿A qué servicios creéis que le sacaríais mayor provecho?

14. ¿A qué actividades os dedicáis?

15. ¿Estáis registrados en la base de datos de alguna red de teatro?

El número de compañías en Madrid sobre el que trabajamos lo obtenemos a partir de los resultados de esta última pregunta.

Registradas en la base de datos del Centro de Documentación Teatral, hay 604 compañías. A partir de ahí, podemos concluir un número aproximado de 1500 compañías.

Somos conscientes de que el margen de error es muy elevado, al tratarse de una gráfica basada en una muestra reducida. Pero la falta de datos al respecto nos lleva a trabajar a partir de los datos que nosotros mismos obtenemos.

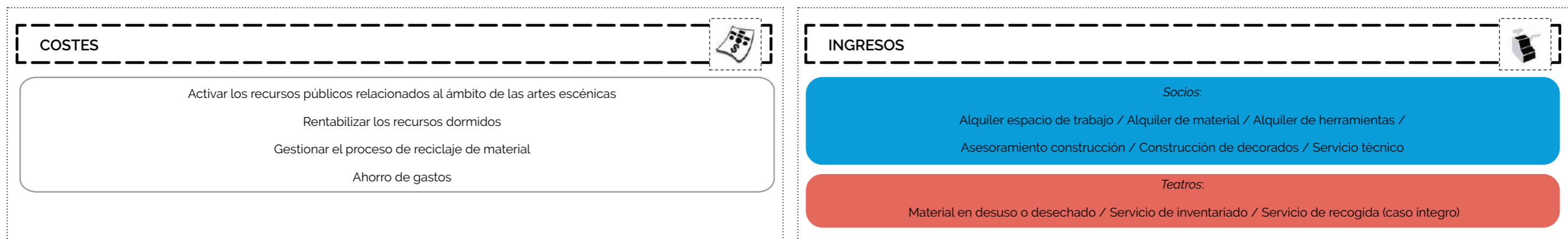
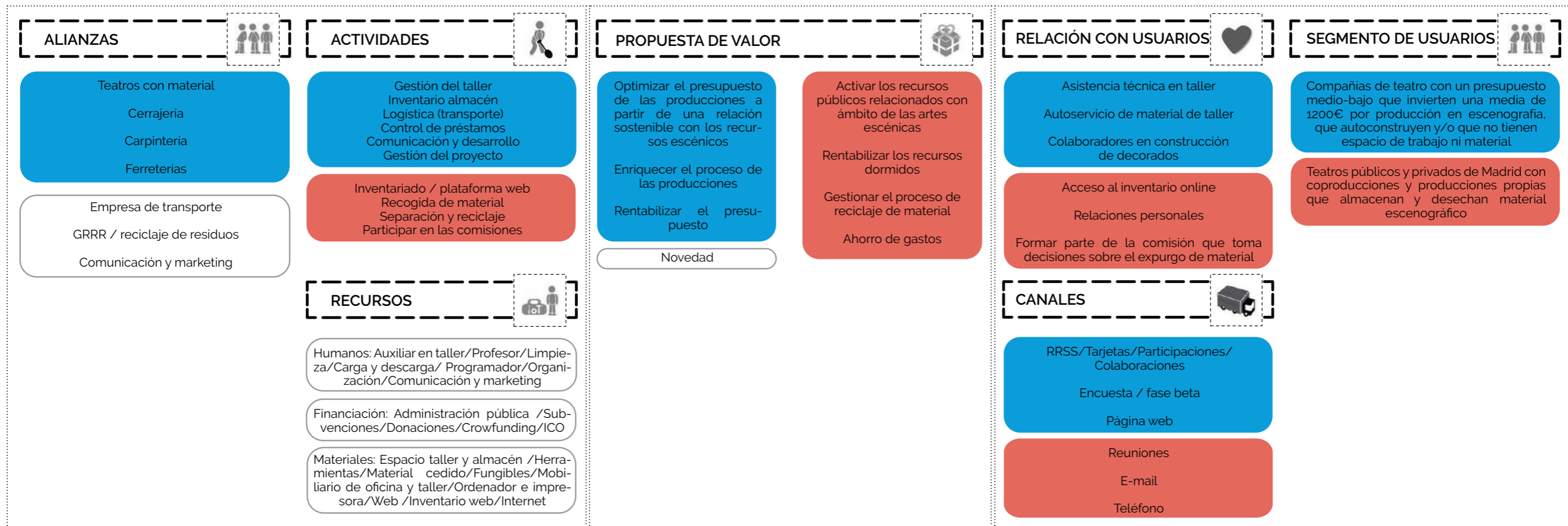

modelo CANVAS

El modelo canvas es una plantilla de gestión estratégica que se usa para el desarrollo de proyectos. Usamos este gráfico para reflejar los elementos que describen nuestra propuesta de valor, nuestra infraestructura o nuestros usuarios, por ejemplo.

Es una herramienta muy utilizada en planes de negocio y empresa, y que hemos aplicado al proyecto FRÉ!, aunque se trate de una asociación sin ánimo de lucro. En nuestro caso, nos encontramos con una peculiaridad, y es que para el FRÉ!, la propuesta de valor va destinada a dos tipos de usuarios muy distintos: los teatros y las compañías artísticas.

A pesar de su complejidad, decidimos trazar sólo un modelo en el que tuvieran espacio tantas variables como fueran posibles. Así, los puntos que se refieren a las compañías van sobre **fondo azul**, los que se refieren a los teatros van sobre **fondo rojo**, y los que hacen referencia a ambos, o están fuera de sus ámbitos, van sobre **fondo blanco**.

indicadores clave

Con el fin de conocer (y de dar a conocer) la evolución del proyecto en marcha, hemos establecido una lista de indicadores que consideramos clave para el correcto desarrollo del proyecto y que no podemos pasar por alto, pues responden al cumplimiento del objetivo último de FRÉ!

Los indicadores tienen una evaluación semestral, se tendrá en cuenta el incremento respecto al semestre anterior y responden a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuántas compañías han participado del proyecto?
- ¿Consideran las compañías que han mejorado su calidad escénica en cuanto al espacio?
- ¿Cuánto dinero se ha ahorrado cada compañía al participar en el proyecto?
- ¿Qué porcentaje de proyectos de los que han solicitado participar hemos podido acoger?

- ¿Han aumentado los encargos a escenógrafos y constructores vinculados al FRÉ!?
- ¿Los constructores prefieren trabajar en nuestro espacio o en otros?
- ¿Qué porcentaje de compañías se autoconstruyen y qué otro ha empezado a aprender?
- ¿Se aprovecha más el préstamo de material o el uso de material cedido?

- ¿Cuántos teatros y salas participan del proyecto?
- ¿Cuánto tiempo hay de respuesta desde la petición de material hasta su llegada?
- ¿Qué porcentaje de material vuelve en perfecto estado?

código ético

La complejidad que existe en las infraestructuras de las administraciones públicas y privadas, nos lleva a querer colaborar con las mismas desde la transparencia y respetando siempre la labor cultural, social y ecológica del proyecto. Por ello comenzamos organizándonos como Asociación sin ánimo de lucro. Algunos puntos de nuestro código ético se exponen a continuación:

- **Reinversión** de la economía que se pueda generar con el proyecto en él mismo.
- **Salarios dignos**, y acorde a su labor y tiempo, para las personas que trabajen o colaboren en el proyecto de manera activa. No consideramos que la opción de voluntariado sea la que deba responder en todo momento a las necesidades de FRÉ!
- **Compromiso medioambiental** como base para la gestión de residuos, dando prioridad a la reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, frente a la eliminación.
- **Transparencia** en nuestras cuentas y acciones, dando libre acceso a toda la información.
- **Derecho a voz y voto** para todos los socios en la toma de decisiones. En caso de que se pudieran dar conflictos de intereses relacionados con entidades colaboradoras, el socio o socia perderá necesariamente su derecho a voto de manera puntual.
- **Criterios de código abierto** aplicados a los procesos en los que indague el proyecto.

biografía

El proyecto FRÉ! viene gestándose en la cabeza de muchos individuos comprometidos con la vida cultural y escénica, así como la cuestión medioambiental. Ha tenido otros nombres, otros orígenes y otras fórmulas, y no conocemos a todas las personas que se han imaginado alguna vez recuperando recursos escénicos supuestamente inservibles, pero nos consta que así es.

Quienes retomamos esta idea sobre los recursos escénicos veníamos cursando juntos la especialidad de Maquinaria escénica, construcción de decorados y utilería impartida en el Centro de Tecnología del Espectáculo, una institución integrada en la Subdirección General de Teatro del INAEM.

En febrero de 2016, este equipo, de carácter multidisciplinar, presentamos el proyecto FRÉ! al programa de becas EmprendeEscena y fuimos seleccionados, junto con otros 4 proyectos. Este programa se trata de un proyecto piloto de apoyo al emprendimiento en el sector de las artes escénicas, centrado en iniciativas emergentes que parten de una idea innovadora para convertirse en modelos sostenibles. Es un programa de Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas, con sede en Matadero Madrid, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, y en colaboración con Teatro Real, Teatros del Canal y Frinje Madrid y Teatro Español.

Desde entonces, hemos formalizado la asociación, buscado espacios para trabajar y entrado en contacto con compañías y teatros. Hemos comprendido la importancia de un plan de negocio aplicado a cualquier proyecto para que sea sostenible; hemos entendido que la comunicación es una de las herramientas más útiles; y, sobre todo, hemos recibido mucho ánimo por parte de compañías y artistas que ven en el proyecto una oportunidad para ellos y para ese gran colectivo que forman los artistas de la escena.

referencias

Nace en NY en 1978 como la institución pionera en este tipo de hubs de reutilización y pronto se convirtió en un programa público de la ciudad. Recibe fondos de Sanidad y Educación. Funciona por suscripción y usa como incentivo las exenciones fiscales.

Es el principal centro de reutilización de Nueva York, y hace que las empresas e individuos donen suministros que les son necesarios a de organizaciones sin ánimo de lucro, programación de las artes y escuelas públicas. Ofrecen eventos, talleres y clases acerca del uso de la creatividad en la reutilización.

Es una organización sin fines de lucro que guía y apoya la programación educativa, las operaciones de almacén, y otras iniciativas de materiales para las artes.

Un paseo por su web, por aquí.

materials for the arts
NYC DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS

La Reserva Artes funciona desde 2010 en París como una asociación sin ánimo lucro con tres preocupaciones principales:

- Apoyo a profesionales de la cultura
- Recoger y reciclar el negocio de los residuos
- Promover la reutilización

La Reserva de las Artes es innovadora en su enfoque sobre la reutilización. Actualmente agrupa a más de 900 miembros y más de 20 voluntarios alrededor de la misma creencia: 'La ecología es una revolución cultural'. Sus misiones se centran en recopilar, valorar, vender y educar.

También disponen de talleres de trabajo para decoradores, escenógrafos, diseñadores, constructores y estudiantes. Para ver los talleres y demás, mira por aquí.

El Grupo de Reutilización y Redistribución de Recursos (GRRR) convierte los residuos en oportunidades que proporcionar a las iniciativas de interés público e incentivar a la administración pública a desarrollar buenas prácticas para la gestión eficiente de los recursos.

Este equipo español cree en la necesidad de construir masa crítica y empoderamiento para la gestión de recursos, en las prácticas cooperativas y colaborativas, en la gestión compartida y en el retorno al común.

Forma parte de la red internacional Arquitecturas Colectivas, y en 2016 recibieron una subvención de la European Cultural Foundation, con la que están desarrollando una plataforma online de cesión de bienes públicos para iniciativas sociales.

Más información de su actividad, aquí.

*Este documento terminó de
redactarse en septiembre de 2016
en Madrid,
con tipografía Raleway
y fotografías de Esther Garrido.
Foto de contraportada
de Lucas Muñoz.*

FRÉ!

620 32 23 68 / 660 84 14 12 / 665 11 23 43

Proyecto FRÉ / Fondo de Recursos Escénicos

equipofre@gmail.com