

FACULTAD DE COMUNICACIONES

Carrera de Ciencias de la Comunicación

“PRODUCCIÓN TEATRAL Y PUBLICITARIA EN
OLMO TEATRO”

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título
profesional de:

Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Autora:

Maria Jose Olea Pozo

Asesor:

Mg. Lic. Diana Romano Nájjar

Trujillo - Perú

2021

DEDICATORIA

A Marco Ledesma Gastañadui, el hombre que confía en mí y cree en mis sueños mucho más que yo.

AGRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente a mi mamá Janet por siempre ser un ejemplo de perseverancia,
resiliencia, fe y amor.

Tabla de contenidos

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO.....	3
RESUMEN EJECUTIVO	5
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	9
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA	12
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	16
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
ANEXOS	20

RESUMEN EJECUTIVO

Olmo Teatro, es una Asociación Civil Cultural creada a finales de 1980 con el propósito de fomentar la cultura a través de las artes escénicas en la ciudad de Trujillo, identificando que en las dos últimas décadas aproximadamente se hizo cada vez más difícil la participación del público a actividades de índole cultural-teatral; donde la intervención del Estado, municipalidad y sector privado tenían sus intereses puestos en actividades más rentables, panorama que no ha cambiado mucho en la actualidad.

Mi experiencia profesional en Producción Ejecutiva teatral con Olmo inició con *TRUteatro Festival Internacional de Teatro en Trujillo* para celebrar los 30 años de fundación. A partir de allí hasta el año 2014, he participado de distintos montajes escénicos, siendo capaz de demostrar y seguir desarrollando las competencias profesionales adquiridas en la Universidad Privada del Norte.

Mis conocimientos y capacidades en Audiovisuales y Publicidad fueron una gran herramienta para afrontar diversos problemas, sobre todo uno –aún vigente- que se manifestaba constantemente: la falta de formación y captación de público. Dificultad que hacía que no se generara ganancias en las producciones y que en otras veces significaba ir a pérdida.

Frente a este gran problema, desarrollé distintas estrategias comunicacionales, de publicidad y marketing digital para la captación y formación del público que asistirían a las obras teatrales; asimismo se reformularon los mecanismos en la gestión cultural de Olmo Teatro para las mejoras en el quehacer de la producción teatral de la organización.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

En el año 2011 después de haber egresado de la Universidad Privada del Norte – Trujillo en la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Audiovisuales y Publicidad, inicié mi experiencia profesional. En aquella época, no siendo tan distinto en la actualidad trabajar en el sector cultura requería de mucha paciencia para encontrar los mecanismos en la gestión y producción de teatro en la ciudad de Trujillo, puesto que las industrias creativas se encuentran relegadas de las actividades e intereses de los ciudadanos para su consumo.

En ese sentido, la dificultad principal que se presentó fue la falta de público en asistir a eventos de índole teatral y/o escénica en general.

A continuación, presento a Olmo Teatro, Asociación Cultural en la que laboré profesionalmente por muchos años después de haber egresado de la universidad.

1.1 Reseña histórica de Olmo Teatro

¿Quiénes son?

Olmo Teatro es una institución artística creada a fines de 1980 con el propósito de fomentar la cultura a través de las artes escénicas, desarrollar la sensibilidad, promover los valores y el compromiso social en la ciudad de Trujillo.

Cuentan con una casa taller donde producen obras teatrales, crean personajes, confeccionan muñecos, construyen escenografías, diseñan vestuarios e inventan utopías teatrales.

Su trabajo se basa en una rigurosa disciplina del aprendizaje y experimentación de las cualidades del actor, logrando un eficiente sistema organizativo que genera permanentemente proyectos teatrales y espectáculos con un sello propio. Los integrantes de Olmo Teatro son egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático de Trujillo "Virgilio Rodríguez Nache" y capacitados en talleres tanto nacionales como internacionales.

En Olmo, se han consolidado como un grupo de teatro con carácter artístico y formativo generando alianzas estratégicas con las más representativas instituciones culturales de la ciudad.

1.1.1 Visión

Ser una institución artística cultural reconocida a nivel nacional e internacional, mediante una permanente creación, producción, difusión y publicación de experiencias teatrales

1.1.2 Misión

Somos una institución artística cultural conformada por un equipo humano que orienta su esfuerzo a la promoción y realización de teatro en la sociedad.

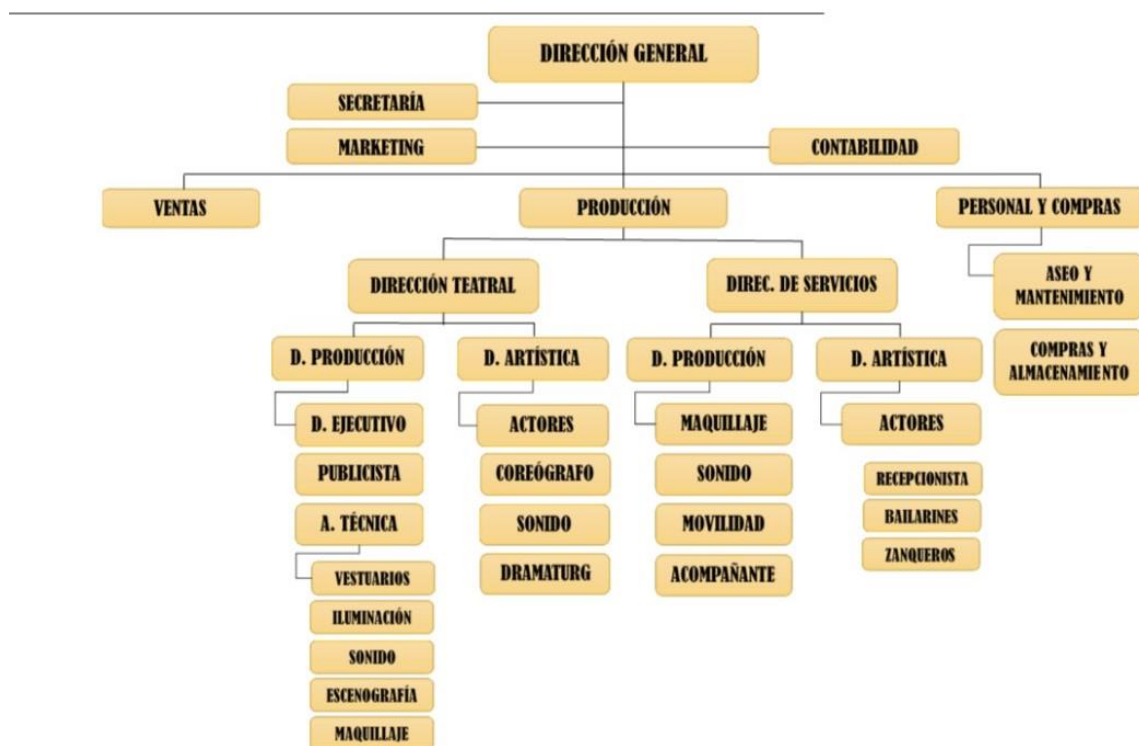
1.3 Espectáculos

- Circo
Se adapta a espacios no convencionales en los que el humor, la fantasía y la magia se unen para divertir y educar al público espectador.
- Acrobacia aérea
Impresionantes maniobras y piruetas de alto riesgo desde la altura, donde se combinan la gimnasia y las artes escénicas.
- Performance
Es una muestra artística unipersonal o grupal en el que se combinan las diversas disciplinas (música, danza y teatro).
- Pasacalle
Comparsa popular y temática llena de color para espacios abiertos, en la que diversos personajes (zanqueros, arlequines y otros) hacen gala de sus destrezas.
- Magia
Espectáculo de actos asombrosos, palabras claves y participación interactiva. Cuentan con dos formatos: para espacios amplios y funciones de salón
- Teatro de títeres
Muñecos que cobran vida para contar y ser protagonistas de historias.

Servicios

- Intermediación Teatral
Que es el uso de técnicas teatrales para convocar, concentrar y emitir determinados mensajes de una empresa a su público objetivo.
- Asesoría teatral y Dirección de actores
Experiencia al servicio de la realización de montajes teatrales y proyectos afines.
- Match Empresarial
Uso de dinámicas innovadoras en espacios abiertos con la finalidad de desarrollar valores y compromiso de los colaboradores con la institución.
- Espectáculos Sociales
Reuniones o compromisos familiares y sociales: Hora Loca y Personajes de recepción para recibir a invitados.

1.4 ORGANIGRAMA

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Es importante iniciar este capítulo definiendo qué es cultura, formación de públicos y políticas culturales, pues es el sector laboral en el que me he desempeñado profesionalmente como bachiller de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Audiovisuales y Publicidad, de la Universidad Privada del Norte – Trujillo.

“(...) la cultura puede considerarse (...) como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”

*Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales –
MONDIACULT
México D.F. (1982)*

Existen diversas aproximaciones, para determinar qué es *cultura* que se van enriqueciendo una a otra; desde la aproximación esencialista, simbólica que pone más atención a los significados y sentidos de los símbolos, considerando que las culturas atribuyen los significados y sentidos a lo tangible e intangible y el aporte de Thompson respecto a que las culturas se desarrollan en contextos sociales económicos políticos definidos y por tanto las culturas cambian en función a estos contextos.

Toby Miller (2012) Política cultural, por otro lado, se refiere a los apoyos institucionales, a la producción y a la memoria estética. La política cultural acorta la distancia entre el arte y la vida cotidiana.

Dentro de la importancia y valor de las políticas culturales en el país se está el trabajo para el cumplimiento de distintos objetivos como, apoyar sistemas sostenibles de gobernanza en la cultura, también lograr un flujo equilibrado en bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura, integrar la misma en los marcos de desarrollo sostenible y promover los derechos humanos y libertades fundamentales.

Sabemos que el teatro, a diferencia de otras artes, como las pictóricas o la literatura se puede concretizar en solitario sin la intervención de otras personas para ser ejecutadas. Sin embargo, en el teatro, así como en las otras artes escénicas, aquello no sería posible puesto que el teatro es una expresión de comunidad, de convivio que existe únicamente en el tiempo que es ejecutada. Y, sobre todo, detrás de lo que se puede ver sobre un escenario existe un equipo que hace posible el desarrollo y que es liderado por un productor ejecutivo.

Según Marisa del León (2004) es posible asegurar que el productor ejecutivo debe reconocerse como un creativo más. Y surge por la necesidad de encontrar a alguien que se encargue de aspectos como la organización, y temas administrativos; así como crear alianzas con instituciones, teatros, gobiernos municipales y regionales, realizar actividades en el ámbito publicitario y comunicacionales. Un profesional que se dedique al servicio de los artistas y los involucrados en el proceso. Que sea capaz de pasar un proyecto de idea a la realidad.

En el ámbito publicitario, sabemos de cierta manera que una parte inevitable de nuestra vida diaria, sin importar el lugar, la publicidad está con nosotros ya sea a direccionarnos a comprar productos o servicios nuevos, creando necesidades innecesarias y hasta apoyos a causas sociales. La necesidad de hacer publicidad parece ser parte de la naturaleza humana desde tiempos antiguos. Y las Industrias Culturales no están exentas de ella.

Dentro mi experiencia profesional con Olmo Teatro, la publicidad fue un aspecto importante que desarrollé, no sólo acompañando a crear campañas en medios digitales, también utilizando estrategias BTL (Below the Line), consistidas en crear actividades publicitarias centradas en grupos específicos de consumidores, donde se resaltaban características propias como la novedad en los canales para comunicar, el alto impacto visual, el costo más bajo (los propios colaboradores de Olmo Teatro, participaban de las interacciones) y creatividad.

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Al poco tiempo de graduarme, en el año 2011, inicié a trabajar profesionalmente en la Asociación Cultural Olmo Teatro como productora ejecutiva y dentro de la coordinación del equipo de Comunicación y Publicidad, asumiendo responsabilidades de gestionar lineamientos y estrategias para la producción de obras de teatro principalmente en la ciudad de Trujillo, además de implementar mecanismos para la formación y captación de público.

Una de las primeras decisiones que se tomaron fue generar una productora cultural asociada, desde la dirección de Olmo Teatro, denominada Magnolia Producciones, que era la encargada de la parte de la producción ejecutiva de las obras teatrales.

Con Magnolia Producciones se logró crear un proyecto de carácter artístico cultural denominado *+Teatro Trujillo*, que hasta la actualidad se sostiene. Inició con la finalidad de promover la continuidad de creación y presentación de espectáculos y/o montajes que motiven la cimentación de un sólido y perenne consumo de teatro en la ciudad de Trujillo. Se logró armar una comunidad online de más de tres mil miembros, tejiendo una red diversa de artistas escénicos en La Libertad principalmente y otras provincias.

Otra de las acciones que se concretizaron, en coordinación con el director general de Olmo Teatro, fue diseñar un brochure corporativo para los clientes donde se recopilaba a través de una línea de tiempo con fotografías el recorrido del quehacer teatral y donde se recogía la información concisa y creativa del trabajo de Olmo Teatro.

Interior del brochure: línea de tiempo fotográfico del recorrido teatral.

Por otro lado, comunicacionalmente, se propuso unificar criterios en la imagen corporativa. Se diseñó la papelería, y se realizó un manual de uso de marca (colores y logo) para los diseños gráficos publicitarios que se utilizarían.

Otra de las importantes acciones que se tomaron, fue generar convenios con instituciones educativas para la formación de públicos desde la escuela. Donde los niños y adolescentes interactuaban con los actores de Olmo Teatro a través de intermediaciones teatrales y presentaciones en vivo de pequeños fragmentos de la obra. Además, se logró que haya puntos de ventas en los colegios para facilitar la compra de entradas a los padres de familia.

Asimismo, como en colegios, a través de la gestión y organización de producción se logró que existieran otros puntos de venta como en malls, centros de comidas, la casa Olmo Teatro y el propio Teatro Municipal de Trujillo en distintos horarios.

Como productora ejecutiva tenía también la responsabilidad de buscar en la empresa privada auspicios que ayudase a solventar algunos costos como en imprenta y transporte; asimismo, muchas empresas privadas, adquirirían espacios publicitarios en todos los medios de promoción que Olmo Teatro proporcionaba como por ejemplo: en banners publicitarios, afiches, redes sociales, menciones y agradecimientos en entrevistas por televisión, programas de mano, agradecimientos al iniciar y finalizar cada función.

Sabemos que la cultura necesita un ámbito para desarrollar, conservar y difundir considerando especialmente la perspectiva ofrecida por las nuevas tecnologías de la información, en ese sentido en el aspecto de promoción y difusión se elaboró un plan de publicidad y marketing digital donde se incorporaba por primera vez inversión en redes sociales (FanPage), apostando por la publicidad por internet, elevando significativamente el número de usuarios, vistas, interacciones, reacciones, y réplicas, convirtiéndose en público potencial para la programación teatral dispuesta.

Otra de las estrategias utilizadas en el ámbito publicitario para la promoción y difusión en uno de los festivales de teatro, fue la elaboración por primera vez de un spot radial que no sólo tuvo movimiento en el medio sino también en las redes sociales.

A continuación, presento las funciones específicas que desarrollé como productora ejecutiva:

- *Gestionar el dinero de la promotoría o la producción general, para sacar adelante el proyecto escénico.*
Administrar el recurso económico, ajustándome al presupuesto para la producción de un proyecto teatral.
- *Realización del presupuesto y control de gastos.*
Presentar el presupuesto general para la producción de un proyecto teatral que incluía los principales rubros como costos fijos: honorarios del personal artístico y técnico, alquiler de teatro, iluminación y sonido, publicidad, imprenta, redes sociales, transporte e imprevistos.
- *Generar mecanismos para bajar el costo de producción del montaje escénico.*
Diseñar estrategias para reducir el costo de producción, a través de los auspicios y sponsor.
- *Coordinar con el área de relaciones públicas y prensa.*
Comunicación directa con las personas encargadas de las relaciones públicas y prensa para el cronograma de entrevistas, notas periodísticas, etc.
- *Coordinar y organizar el cronograma de trabajo del personal artístico y técnico.*
Diseñar el horario laboral del personal artístico para los ensayos, 2 a 3 meses previos al estreno. Asimismo, con el personal técnico para días de ensayos con los equipos tecnológicos en el teatro.
- *Realizar estrategias para lograr auspicios y subvenciones.*
Presentar el proyecto escénico teatral a empresas privadas, para que se interesaran por la propuesta y llegaran a comprar espacio publicitario en nuestro material impreso y medios de difusión. Además, de buscar subvenciones o alianzas con entidades como la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de la Libertad.
- *Generar estrategias publicitarias para la promoción y difusión de la obra escénica.*
Diseñar junto con el equipo publicitario, estrategias de venta y difusión de las obras de teatro a través de distintos medios tradicionales y virtuales.
- *Asistir directamente al director artístico y productor general.*
Asistir al director artístico de la obra de teatro en sus requerimientos a favor de la producción.
- *Presentación de informe.*
Presentación de informe al finalizar la obra de teatro, dando a conocer el balance de la producción al director general de Olmo Teatro.

CICLO DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL			
PREPRODUCCIÓN		PRODUCCIÓN	POSPRODUCCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la producción • Gestionar el teatro • Gestionar permisos • Gestionar financiamientos • Organizar cronogramas de ensayos 		<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar y supervisar montajes. • Hacer inventarios. • Supervisar difusión • Controlar ingresos • Supervisar gastos 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar desmontaje • Supervisar resguardo • Hacer evaluación. • Enviar agradecimientos • Iniciar procesos para nueva temporada.
<i>Inicia proyecto</i>	<i>Inician ensayos</i>	<i>Termina temporada</i>	<i>Entrega de informe final</i>

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

A continuación, expongo cinco logros importantes que se consiguieron en los años que laboré con la Asociación Cultural Olmo Teatro.

1. Se creó una productora adjunta denominada Magnolia Producciones, para las producciones ejecutivas de proyectos escénicos teatrales.
2. Se logró reponer montajes escénicos en nuevas temporadas como: Escuela de Payaso, Tres Marías y una Rosa y Vamos por lo nuestro. Además, se desarrollaron nuevos proyectos escénicos y se marcó un precedente para continuar con el desarrollo de Festivales de Teatro en Trujillo cada año, que en la actualidad se le conoce como FAREST (Festival de Artes Escénicas de Trujillo).
3. Se logró crear una identidad corporativa a través de las redes sociales. Asimismo, se incrementó el número de seguidores, subiendo el porcentaje de interacciones, reacciones, comentarios, mensajes por el chat y publicaciones compartidas.
4. Se concretizaron distintas alianzas estratégicas para la captación y formación de públicos. Entre nuestros aliados se encontraban: Colegio Alternativo Talentos, Colegio Narváez Cadenilla y Colegio Mentas Brillantes, como también con la Alianza Francesa de Trujillo y el Centro Cultural Los Tallanes.
5. Por último, se inició a impulsar talleres artísticos como teatro para niños, adolescentes y adultos, títeres, zancos y malabares, generando de esa manera trabajo con los colaboradores de Olmo Teatro y por ende mayor ingreso económico.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES

La experiencia laboral con la Asociación Cultural Olmo Teatro fue de grandes satisfacciones personales y numerosos aprendizajes profesionales. Continué desarrollando las competencias comunicacionales en la práctica, con la organización y ejecución de producciones teatrales, articulando la publicidad por internet para la promoción de los proyectos culturales a desarrollar.

Se demostró en las producciones ejecutivas, capacidad de organización, manejo de tiempo, liderazgo, uso de herramientas audiovisuales y digitales, resolución de problemas para generar alternativas de solución como las alianzas que se crearon con colegios e instituciones claves en el ámbito cultural.

EL FanPage de Olmo Teatro, es uno de los más sólidos en sección cultural en Trujillo, demostrando continuidad, identidad, interacción y dinamismo. En la actualidad cuenta con una comunidad de más de 18 mil seguidores.

A continuación, presento algunas recomendaciones a tener en cuenta:

- Tener una productora adjunta, que se haga cargo de las producciones de proyectos escénicos culturales de Olmo Teatro.
- Contar con un equipo de comunicación, para seguir desarrollando los proyectos

culturales. Asimismo, la presencia de un publicista y Community Manager que ayude a mantener actualizada la comunidad Online de Olmo Teatro, generando contenidos apropiadas para cada evento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Toby Miller, Política Cultural/Industrias Creativas Artículo de reflexión. Cuadernos de literatura n°32 • Julio-Diciembre 2012 issn 0122-8102 • págs. 19-40

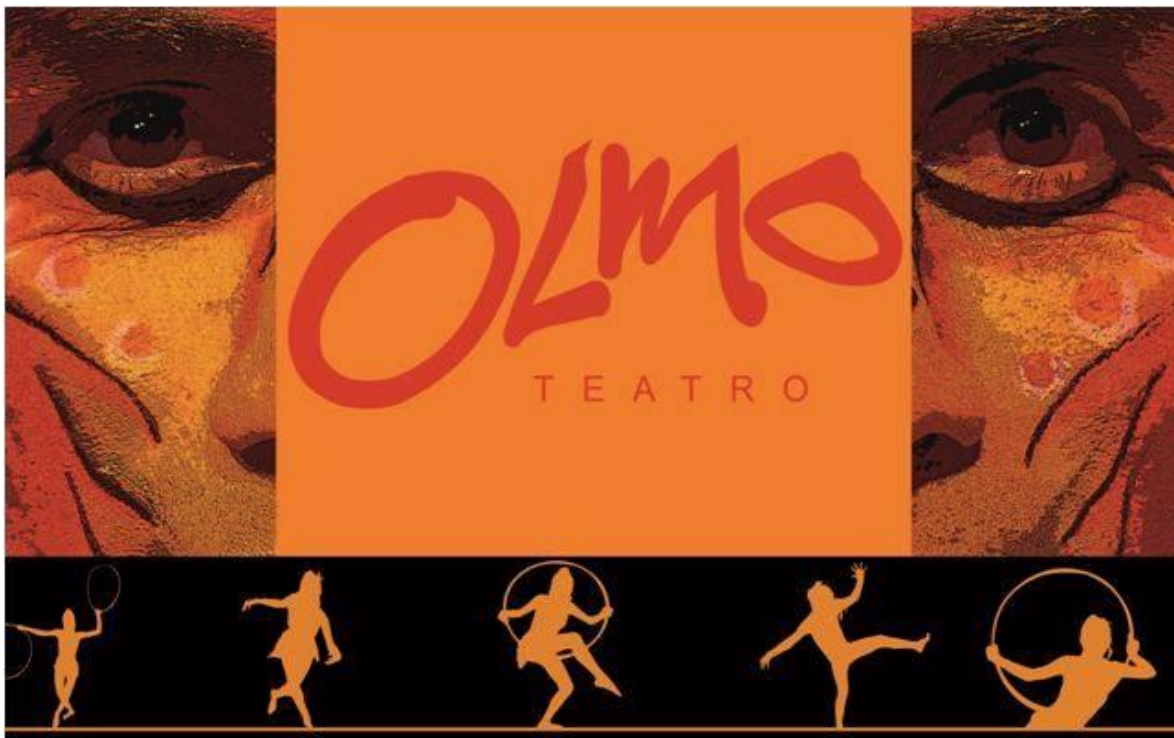
De León, Marisa, Espectáculos escénicos, producción y difusión, México, CONACULTA, 2004, 310 p. (Colección Intersecciones, 1)

BIGNE, J. Enrique (2010), Libro Temas de Investigación de Medios Publicitarios.

ANEXOS

ANEXO N° 01: Brochure de Olmo Teatro

Portada

Interior

TEATRO

Una manera más rica que mi palabra. El despliegue de vitalidad, la veracidad en los colores, la amplitud de los movimientos, los ritmos, el espacio, el tiempo y la vigencia que impulsan a concretar nuestros montajes escénicos durante todas estas años de actividad teatral.

JÓVENES Y ADULTOS
Público de todas las edades, desde su bulfaco vivo nuestros dramas, se conviértase de nuestra comedia o se afilice con nuestros tragédias, se identifica con los personajes, con las historias y los mensajes.

Buscamos que se effe al teatro en vez de otra alternativa, la identificación cercana de la historia, en un tiempo rico y sobre todo con la posibilidad de involucrar, teatro serio es nuestra propuesta para poder educar, que disfrute en un mismo tiempo y espacio en la Casa Taller Olmo Teatro se trabaja cada momento en base a la experimentación e innovación.

NIÑOS
Nuestros montajes para niños, son dinámicos, coloridos, formativos y divertidos. Queremos que el niño se identifique con su héroe, se convierta en su cómplice y participe en la historia. Ellos disciéndolo con gestos, movimientos y colores, comprenden el mensaje. Nosotros estimulamos su imaginación, pensamos como ellos y buscamos el niño que llevamos dentro, expresados de qué el teatro más que un espacio, es un medio de comunicación.

Nuestro repertorio se divide en:

- Obras para niños: Montajes teatrales de vivo color y gracia, que actúan, donde el espacio, la espontaneidad y la alegría generan un espacio de entretenimiento para el niño y la familia.
- Cuentos teatralizados: Personajes de carne y hueso con vida a historias ingeniosas y fascinantes, a través del lenguaje corporal y los ritmos teatrales, con el propósito de promover la creatividad en el niño e involucrarlo en el desarrollo del relato.

HISTORIA

OLMO TEATRO es una institución artística creada a fines de 1980 con el propósito de fomentar la cultura a través de las artes escénicas, desarrollar la sensibilidad, promover los valores y el compromiso social en nuestra comunidad.

Actualmente, contamos con una CASA TALLER donde producimos obras teatrales, creamos personajes, confeccionamos muñecos, construimos escenografías, diseñamos vestuarios e inventamos utopías.

Nuestro trabajo se basa en una rigurosa disciplina del aprendizaje y experimentación de las cualidades del actor, logrando un eficiente sistema organizativo que genera permanentemente proyectos teatrales y espectáculos con sello propio.

Somos egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático de Fujillo "Virgilio Rodríguez Nájera", y capacitados en talleres tanto nacionales como internacionales.

En Olmo, nos hemos consolidado como un GRUPO DE TEATRO con carácter artístico y formativo generando alianzas estratégicas con las más representativas instituciones culturales de nuestra ciudad.

SERVICIOS

- **Intermediación Teatral**
Uso de técnicas teatrales para convocar, concentrar y emitir determinados mensajes de una empresa o de público objetivo.
- **Asesoría teatral y Dirección de actores**
Experiencia al servicio de la realización de montajes teatrales y proyectos afines.
- **Match Empresariales**
Uso de técnicas innovadoras en espacios abiertos con la finalidad de desarrollar valores y compromiso de los colaboradores con su institución.
- **Espectáculos Sociales**
Reuniones o compromisos familiares y sociales.

Revisión
Evaluación de proyectos, ideas, que permitan y valore que permitan y valore a las instituciones sociales, fortaleciendo lazos de colaboración.

Reservación de espacios
Algunos espacios que permiten a su institución, contar de una calidad y acogida inigualable.

- **Espectáculos**
 - **Teatro**: La escuela e inspiración en conversaciones, historias de vida que a través de tiempos, ritmos y movimientos, se convierten en un lenguaje que habla por sí mismo.
 - **Escenografía**: Representación en movimiento que permite al público, desde la distancia, observar y comprender la génesis y los cambios de una obra.
 - **Muñecos**: Como un medio artístico, universal y plural, en el que se conjugan los elementos de la cultura, tradición, creatividad y fantasía.
 - **Compañía popular y teatro libre**: Se crea para poder trabajar en la que involucra a personas con recursos, talento, creatividad, imaginación, que a través de sus acciones, ideas, ideas, creatividad, innovación, creatividad, innovación, creatividad, innovación.
 - **Muñecos que hablan**: Respuestas teatrales.

ANEXO N° 02: Auspicio de Transporte Entrafesa

Estudiantes que fueron llevados a ver una obra de teatro al Teatro Municipal de Trujillo y transportados gracias a ENTRAFESA.

ANEXO N° 03: AFICHE DE FESTIVAL DE TEATRO

ANEXO N° 04: Casa Olmo Teatro

