

International Theatre Institute ITI

World Organization for the Performing Arts

Kit de herramientas para los Centros ITI

Herramientas para la apertura y funcionamiento de un Centro

Versión 2 / 2017

¿Cómo utilizar el **Kit de Herramientas** para los Centros ITI?

2

Ejemplo de un juego de herramientas para artistas

Nota Importante

Como todo kit de herramientas, este "Kit para los Centros ITI" tiene muchas herramientas diferentes que han sido preparadas para que puedan ser usadas.

Para todo aquel que le gustaría abrir un Centro ITI i le puede ser de gran ayuda leer todas las partes de este Kit de herramientas.

Para todo aquel que ya sea parte de un Centro ITI sería interesante leer algunos de los capítulos que les darán la información o inspiración que quizá necesite.

El objetivo general del "Kit de herramientas para los Centros ITI" es ayudar a alguien que está desarrollando un Centro ITI. Puede ser útil en los inicios, en tiempos de problemas o para hacer la actuación del Centro ITI trabajar mejor por los miembros del Centro y la comunidad de artes escénicas que está sirviendo.

El Kit de herramientas para los Centros ITI, será regularmente actualizado con nueva información y herramientas.

Su opinión es valiosa. Por favor, denos su aportación sobre el contenido y qué le gustaría cambiar o mejorar. Envíenos las preguntas, sugerencias y comentarios. Email info@iti-worldwide.org

¡Gracias!

Bienvenido al mundo del ITI

3

Mohamed Saif Al-Afkham,
Presidente ITI
Tobias Biancone, Director
General ITI

Querido lector,

Bienvenido al mundo del Instituto Internacional del Teatro (ITI). Estamos presentando este "Kit de herramientas" para darle una idea de lo que es ITI, qué significa y qué potencial tiene ITI para usted.

Vamos a aclarar algunas cuestiones.

"¿Qué es un Kit de herramientas?" El diccionario nos dice que "kit de herramientas es un conjunto de herramientas diseñado para ser usado para un propósito particular."

En este "Kit de herramientas" las herramientas son información básica. Esto nos conduce a otra cuestión importante:

"¿Cuál es el propósito de este Kit de herramientas para los Centros ITI?" El propósito de este Kit es darle dirección e información sobre lo que ITI representa, qué actividades hace, qué objetivos sigue, y qué quiere conseguir. Está escrito para quien esté interesado en abrir un Centro. Y también da asistencia a aquellos que tienen un Centro en funcionamiento o que simplemente quieren entrar en uno ya existente.

La cuestión final es una pregunta que se la han hecho una y otra vez a los miembros de las artes escénicas.

"¿Qué está haciendo ITI por mí?" La respuesta que mejor responde esta pregunta es: "La pregunta no es qué está haciendo ITI por ti, la pregunta es qué son capaces de aportar al ITI para mejorar la situación de

las artes escénicas globalmente, en su país y en su esfera de trabajo."

Con esta respuesta en mente, le doy una vez más la bienvenida al mundo del ITI, y le sugiero que tome esa actitud creativa cuando esté trabajando con el ITI.

Su futura opinión es bienvenida. Su trabajo en ITI de su país, su trabajo en iniciativas internacionales y en Proyectos o Grupos de Trabajo de su preferencia son apreciados.

Y sus preguntas son bienvenidas.

El potencial del ITI es enorme. ITI ha crecido gracias a la dedicación e iniciativa de los miembros y crecerá más aún gracias a esta.

Saludos cordiales,

Tobias Biancone
Director General ITI

Mohamed Saif Al-Afkham
Presidente ITI

Tabla de Contenidos

4

Serie Opera III - Salomé:
Teatro Musical AHORA
Competición

¿Cómo utilizar el kit de herramientas para los Centros ITI?	2	• Comité de Jóvenes Profesionales (practicantes) (YPC)	32
Bienvenido al mundo del ITI	3	Redes de Colaboración	33
A. Información esencial sobre el ITI	6	• Red Internacional de Arte en Escena, iSTAN	33
¿Qué visión, misión, objetivos y valores fundamentales sigue el ITI y sus miembros?	7	2. Trabajo Educativo Internacional	34
¿Qué debes conocer sobre la historia del ITI?	8	¿Cómo está el ITI incentivando la educación y formación para los principiantes y profesionales?	35
¿Qué tipo de membresía ofrece el ITI?	10	Red de Educación Superior para las Artes	36
¿Cuál es la estructura del ITI?	12	Escénicas ITI/UNESCO	36
¿Dónde se reúnen los miembros?	14	Centro de Investigación de Teatro, AKT-ZENT, ITI.	37
¿Cuál es la relación del ITI con la UNESCO?	15	Serie de Conferencias "¿Cómo llevar el Teatro a la Gente?".	38
B. ¿Qué hace el ITI?	16	Proyectos y Grupos de Trabajo con objetivos educativos	39
1. Trabajo Artístico Internacional	17	• Foro de Educación y Formación en Teatro (FTTE)	40
¿Cómo está el ITI aportando inspiración al trabajo artístico internacional?	18		41
Día Mundial del Teatro	19	3. Trabajo Humanístico Internacional	
Día Internacional de la Danza	20	¿Cómo ITI construye un puente por la paz, llevando el desarrollo a las comunidades y gente	42
Teatro de las Naciones	21	Proyectos y Grupos de Trabajo con Objetivos Humanísticos :	43
Capital Mundial de las Artes Escénicas ITI/UNESCO	22	• Red de Patrimonio, Culturas Indígenas y Migración (N-HIM)	44
Proyectos y Grupos de Trabajo con Objetivos Artísticos :	23	• Red de Teatro en Zonas de Conflicto (TCZN)	46
• Comité de Teatro Dramático (DTC)	24	• Red de Teatro por el Cambio Social (NSC)	47
• Comité Internacional de Danza (IDC)	25	• Comité de Acción por los Derechos Artísticos (ACAR)	48
• Foro Festival Internacional (IFF)	26		
• Foro Internacional de Monodrama (IMF)	27	4. Publicaciones ITI	48
• Foro Internacional de Dramaturgos (IPF)	28		
• Red de Teatro Música Ahora (MTNN)	29		
• Foro de Artes Escénicas Tradicionales (TPAF)	30		
• Nuevo Grupo de Proyecto (NPG)	31		

Tabla de Contenidos

5

Comfort Ye – Teatro Musical
AHORA Competición

C. Información Esencial sobre los Centros ITI	49	D. Información útil adicional	74
¿Qué es un Centro ITI?	50	¿Qué actividades existen en los Centros ITI?	75
¿Qué hace un Centro ITI?	51	¿Cuáles son las posibles actividades para un Centro ITI?	78
¿Cuáles son los beneficios de un Centro ITI?	52	Referencias Adicionales	79
¿Cuáles son las obligaciones de un Centro?	53		
¿Cuáles son las guías de un Centro ITI?	54	¿Cómo puede ponerse en contacto con el ITI?	80
¿Cuál es la relación jurídica de los Centros con el ITI?	56		
¿Cuál es la relación financiera de los Centros con el ITI?	59		
¿Cuáles son los modelos organizativos existentes de los Centros ITI?	60		
¿Cómo se establece un Centro ITI?	61		
¿Cómo los Centros empiezan a funcionar?	62		
¿Cómo se fundan los Centros ITI?	63		
¿Cómo un Centro se une a un Proyecto o Grupo de Trabajo ITI? (Comités, Redes y Foros)	64		
¿Cómo un Centro se une a otros Centros ITI?	65		
¿Cómo un Centro se une al Consejo Regional de su región?	66		
¿Cómo los Centros ITI se unen a la Secretaría General?	67		
¿Cómo se vincula un Centro ITI con la Comisión Nacional de la UNESCO de su país?	68		
¿Cómo se vincula un Centro ITI a los Ministerios de Cultura o Asuntos Exteriores?	69		
¿Cuáles son los principales desafíos y riesgos para un Centro ITI?	70		
¿Cuáles son los elementos clave de la sostenibilidad para un Centro ITI?	72		
¿Cuáles son los recursos clave que se requieren para sostener un Centro ITI y asegurar su eficacia?	73		

A. Información esencial sobre el ITI

6

Evento de apertura de la Sede ITI en Shanghái.

¿En qué se basa el trabajo del ITI y sus miembros? ¿Cuáles son los principales principios que sigue el ITI? ¿Qué tipo de membresía ofrece ITI y qué estructura tiene para poder alcanzar sus metas?

Estas son preguntas esenciales que se resuelven en esta sección de Kit de herramientas.

¿Qué **visión, misión, objetivos y valores** fundamentales sigue el ITI y sus miembros?

7

La tienda de Janakatriya (Teatro de la Gente) en Sri Lanka.

¿Cuál es la visión y misión del ITI? ¿Qué objetivos sigue y quiere conseguir? ¿Cuáles son los valores centrales que acompañan el trabajo del ITI y sus miembros? En este capítulo encontrará una visión de la esencia que impregna los proyectos y actividades del ITI y sus miembros.

Visión

El Instituto Internacional del Teatro ITI, divisa un mundo que pone fuertes valores e importancia a las Artes Escénicas. Es un mundo en el cual los artistas performativos, pueden trabajar y presentar sus ideas creativas a la audiencia. Es un mundo en el cual las autoridades locales, regionales y nacionales, así como los sponsors y donantes, investigan en las Artes Escénicas y fundan organizaciones, instituciones y forman artistas en los campos del teatro, danza y música teatral en sus diversas formas. Es un mundo en el cual la educación en las técnicas de Artes Escénicas y sus temas relacionados se ofrecen en todos los niveles de educación, de primaria a la educación superior y universitaria. Es un mundo en el cual las Artes Escénicas, en específico el teatro, son usados en comunidades, para el desarrollo, la comprensión mutua y para construir la paz en zonas de conflicto alrededor del mundo. Es un mundo en el cual la diversidad cultural y de expresión son salvaguardadas y la innovación es promovida.

Misión

El Instituto Internacional del Teatro ITI, la organización más grande del mundo en artes escénicas fundada

en 1948 por expertos en teatro, danza y la UNESCO, se esfuerza por llegar a una sociedad en la que los artistas prosperen y florezcan. Los consejos del ITI y objetivos de la UNESCO son el mutuo entendimiento, la paz, y la protección y promoción de las expresiones culturales, a pesar de la edad, género, creencia o etnia. Trabajar para estas finalidades internacionalmente y nacionalmente en áreas de educación en artes escénicas, intercambio internacional, colaboración, y formación de jóvenes artistas.

Objetivos

El propósito del Instituto Internacional del Teatro es promover el intercambio internacional de conocimiento y prácticas en las artes teatrales, además de consolidar la paz y las relaciones de amistad entre la gente, para llegar al mutuo entendimiento e incrementar la cooperación creativa entre todas las personas en las artes teatrales.

Para llevar a cabo este propósito, el ITI sostiene:

- eActividades de empoderamiento y creación en los campos de las artes escénicas en directo, drama, danza, teatro musical.
- Objetivo de alargar la existencia de colaboraciones entre las disciplinas de artes escénicas y organizaciones nacionales e internacionales.
- Establecer oficinas internacionales y fortalecer el establecimiento de Centros Nacionales del ITI en todos los países.
- Recopilar documentos, y difundir todo tipo de información y asuntos publicados en el ámbito de las artes escénicas.

¿Qué **visión, misión, objetivos y valores** fundamentales sigue el ITI y sus miembros?

8

Actuaciones en la tienda de Janakatriya (Teatro de la Gente) en Sri Lanka.

- Cooperar activamente en el desarrollo del Teatro de las Naciones, coordinar y fomentar la organización de congresos teatrales, talleres, encuentros de expertos, así como festivales, exhibiciones y certámenes, ambos en niveles regionales e interregionales.
- Defender el libre desarrollo de las artes escénicas y contribuir a la protección de los derechos de los artistas en las artes escénicas.

Para lograr esto en el ITI, los Centros del ITI, los Miembros Colaborativos y los miembros individuales de la organización, deben ser guiados por los principios de respeto mutuo, reguardando las tradiciones nacionales de cada país.

Valores Fundamentales

Los valores son las creencias fundamentales de las personas y la organización. Los valores fundamentales son los principios que guían las acciones y el comportamiento. Los valores fundamentales ayudan a las personas a saber lo que es correcto e incorrecto; Pueden ayudar a las organizaciones a determinar si van en el camino correcto y conseguir sus objetivos; y crean una guía inquebrantable e inmutable.

Estos son los valores básicos para el ITI:

Inspiración

"Inspirar" significa: a) hacer (a alguien) querer hacer algo; b) dar (a alguien) una idea sobre qué hacer o crear; c) causar (que algo) ocurra o se cree.

Inclusión

"Inclusivo" significa: abierto a todo el mundo, no limitado a ciertas personas.

Colaboración

La palabra "colaboración" significa trabajar conjuntamente con otros en un esfuerzo intelectual.

Transparencia

"Transparente" significa, a) libre de fingimiento o engaño; b) fácilmente detectados o vistos a través; c) fácilmente comprensible; d) caracterizados por la visibilidad o accesibilidad de la información, especialmente en relación a las prácticas de negocios (Definiciones extraídas del Diccionario Merriam-Webster)

¿Qué necesitas saber sobre **la historia** del ITI?

9

Jean Cocteau, escritor francés, dramaturgo, artista de cine y director de teatro, que escribió el primer mensaje del Día Mundial del Teatro en 1962.

La historia del ITI todavía no ha sido escrita. Pero ser parte del ITI le mostrará que es una historia basada en el trabajo de los dedicados miembros y grupos que usan sus conocimientos y habilidades para crear una base que se orienta hacia alcanzar sus metas artísticas, educativas y humanísticas. Es una historia de valor civil, especialmente cuando las acciones promueven la comprensión mutua y la paz entre las naciones, religiones, creencias y etnias. Lo que es interesante es que lo que fue estipulado por los fundadores al principio, sigue siendo válido hoy en día.

ITI fue creado con la iniciativa del primer Director General de la UNESCO, Sir Julian Huxley, y el dramaturgo y novelista, JB Priestly, en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y en el principio de la Guerra Fría, cuando las Cortinas de Hierro dividieron oriente y occidente.

El objetivo de los fundadores del ITI, fue construir una organización cultural de las artes escénicas que se alinease con los objetivos de la UNESCO en la cultura, educación, las artes, y que se focalice en mejorar el estado de todos los miembros de las profesiones de las artes escénicas.

Es una organización que crea una plataforma para el intercambio cultural y el compromiso en la educación de las artes escénicas, para principiantes y profesionales, así como para usar las artes escénicas como instrumento para la comprensión mutua y la paz.

ITI ha desarrollado una de las organizaciones más grandes de las artes escénicas, con más de 100 centros y centros socios a lo largo de cada continente.

¿Qué tipo de **membresía** ofrece ITI?

¿Qué tipo de **membresía** ofrece ITI?

10

ITI tiene Centros y Miembros Cooperantes en todos los continentes – América, Europa, África, Países Árabes y Asia Pacífico.

11

La actual lista y dirección de los miembros del ITI puede ser encontrada en la Página Web: www.iti-worldwide.org

¿Qué tipo de **membresía** ofrece ITI?

ITI es una organización de miembros. Ofrece los siguientes tipos de miembros: Membresía Completa, Membresía (afiliación) Asociada, Miembro Cooperativo y Miembro Honorario.

Membresía (Completa)

Los Miembros Plenos son Centros cuyas funciones serán promover los objetivos del ITI en sus respectivos países, en cooperación con el ITI. La membresía total se concede a los Centros ubicados en los Estados miembros de las Naciones Unidas o de la UNESCO, y es concedida provisionalmente por el Director General del ITI, sujeto a la confirmación del Comité Ejecutivo del ITI. Las solicitudes de afiliación plena de territorios de fuera de la ONU o de la UNESCO serán examinadas por el Consejo Ejecutivo, que tendrá que aceptar o rechazar dichas solicitudes.

Las organizaciones internacionales que actúan en las artes escénicas en directo, como el teatro, drama, teatro musical y danza, y que se comprometen a respetar y promover los objetivos del ITI, pueden ser nombrados Miembros Plenos por el Consejo Ejecutivo.

Membresía asociada (afiliación asociada)

El Consejo Ejecutivo otorga la Membresía Asociada a los Centros que solicitan membresía pero se enfrentan con obstáculos temporales que no pueden superar para la Membresía Plena.

Membresía Cooperante

Membresía Cooperante es aplicable para:

1. Instituciones nacionales en el ámbito de las artes escénicas que contribuyen a la realización de los objetivos del ITI; y
2. a las Instituciones culturalmente diversas de artes escénicas que promueven y enriquecen los objetivos de la diversidad cultural mundial y contribuyen así a la realización de los objetivos del ITI.

Las instituciones nacionales y las instituciones de artes escénicas diversas serán admitidas como Miembros Cooperantes por resolución del Consejo Ejecutivo del ITI con el respaldo del Centro del mismo país de la institución.

Para miembros individuales asignamos las siguientes dos membresías:

Miembro Honorario

El Consejo Ejecutivo asigna la Membresía Honoraria a personas que han mostrado un servicio internacional y excepcional al ITI, al teatro, drama, danza, teatro musical, o por su importancia en la historia contemporánea de las artes escénicas. En el pasado se han usado dos categorías: Presidente Honorario de ex-presidentes y secretarios generales/directores generales. Miembro Honorario por un servicio excepcional al ITI, etc. Los Miembros Honorarios pueden ser sugeridos por los Centros, Miembros Cooperativos y Miembros del ITI. Su trabajo debe incluir trabajo internacional para el ITI y las artes escénicas.

Título de Embajador

El Consejo Ejecutivo está asignando el título de Embajadores Mundiales del Teatro a personas destacadas de las artes teatrales. El título se debe dar a personas que trabajan internacionalmente y han influido en las artes escénicas.

Para los miembros individuales de un Centro ITI y de Miembros Cooperativos, ITI creó una tarjeta de miembro en los años 50.

Tarjeta de Miembro

La Tarjetas de Miembros y las Pegatinas de Año, se enviarán a las direcciones de los Centros o Miembros Cooperantes, en lugar de a los miembros individuales. Como se trata de una tarjeta para profesionales, se deben enviar los siguientes datos: nombre, APELLIDOS, profesión o posición dentro del ITI, nombre del Centro ITI. La Tarjeta de Miembro da derecho al portador a una serie de beneficios organizados por el ITI / o el Centro.

¿Cuál es la estructura del ITI?

12

Paraíso Interrumpido:
Competición Teatro Musical
AHORA 2015

El Instituto Internacional del Teatro está compuesto por los siguientes grupos:

- Asamblea General
- Centros
- Consejos Regionales
- Proyectos y Grupos de Trabajo (también llamados Comités, Redes, Foros y Grupos)
- Consejo Ejecutivo
- Junta Ejecutiva
- Secretariado General

Asamblea General

La Asamblea General se celebra durante el Congreso Mundial ITI, o en casos excepcionales sin un Congreso, es la autoridad suprema en todos los asuntos estatutarios del ITI. Según la Carta del ITI, sólo los Centros, y los miembros de pleno derecho, pueden votar en la Asamblea General. La Carta define además el procedimiento de votación. El orden del día de la Asamblea General incluye la elección del Consejo Ejecutivo, la aprobación del Informe del Director General, la aprobación de las cuentas y el presupuesto, la aprobación del Director General, las modificaciones en la Carta, la aprobación de la escala de contribuciones, etc.

Entre las Asambleas Generales, el funcionamiento del ITI está dirigido por el Consejo Ejecutivo, la Junta Ejecutiva y el Director General.

Centros

Centros – miembros de pleno derecho del ITI – son los componentes básicos del ITI. De acuerdo con la

Carta ITI, cada Centro tendrá una Junta Directiva en la que estén representadas las diversas ramas de las artes escénicas (por ejemplo, dramaturgos, coreógrafos, bailarines, actores, directores, directores de escena, etc.). Los Centros promoverán las artes escénicas en sus respectivos países a través de la investigación, la distribución de información, conferencias, festivales, concursos, exhibiciones (mejores actuaciones del país entre uno y dos años), talleres, publicaciones y otros medios que faciliten el intercambio cultural. (No es su mandato cumplir con los imperativos sindicales o comerciales).

Consejo Regional

La Asamblea General o el Consejo Ejecutivo podrán establecer Consejos Regionales que comprendan representantes de los Centros y Miembros Cooperantes dentro de una región geográfica, con el fin de promover el intercambio regional, las actividades conjuntas, el intercambio de información y la cooperación.

Las cinco principales regiones son: África, América (incluyendo América del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe), Países Árabes, Asia Pacífico y Europa.

El Mediterráneo, los países balcánicos y los países nórdicos son otras posibles colaboraciones en una región.

Grupos de Trabajo o Proyecto (también llamados Comités, Foros, Redes o Grupos)

Con el fin de estudiar, promover y coordinar temas particulares relacionados con el teatro y la danza, la Asamblea General o el Comité Ejecutivo pueden

¿Cuál es la estructura del ITI?

13

Shifting Ground“(Cambio de Terreno) – Competición Teatro Musical AHORA 2015

establecer Proyectos o Grupos de Trabajo (también llamados Comités, Foros, Redes o Grupos) para alcanzar los diferentes fines. Cada uno de estos Proyectos o Grupos de Trabajo tendrán su propia estructura organizativa, financiación y programa de actividades. Los miembros de cada Proyecto o Grupo de Trabajo son generalmente delegados de Centros y Miembros Cooperantes. El órgano de gobierno puede ser elegido durante el Congreso Mundial ITI. Los programas de cada Grupo se alinean con los objetivos formulados y ejecutados por el directorio del ITI y sus miembros, siendo el grupo en última instancia responsable en la Asamblea General.

Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo (EC) comprende un máximo de veinte miembros (designados por los centros como por delegados) elegidos por el jefe de delegación durante la Asamblea General. Sirven para el período comprendido entre dos Asambleas Generales. Se invita a la Asamblea General a elegir un Consejo Ejecutivo que sea representativo de todos los géneros, regiones, culturas y disciplinas de artes escénicas.

El Consejo Ejecutivo es responsable del plan estratégico, de la elección del Director General, del seguimiento de las finanzas (cuentas y presupuesto) y de los programas ITI que fueron aprobados por la Asamblea General.

Junta Ejecutiva

En su primera reunión después de ser elegido, el Consejo Ejecutivo elige a su Junta (Presidente, cuatro Vicepresidentes, el Secretario y el Tesorero)

de entre sus miembros. El Presidente y los cuatro Vicepresidentes deben ser elegidos entre las cinco regiones (África, América, Países Árabes, Asia / Pacífico y Europa). El Director General es miembro ex officio de la Junta Ejecutiva.

El Presidente preside las reuniones de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y la Junta Ejecutiva. Puede delegar partes de la presidencia a vicepresidentes. El Presidente actúa como representante legal del ITI en todas las cuestiones jurídicas y administrativas.

Uno de los deberes de la Junta Ejecutiva es aconsejar la acción en asuntos urgentes tales como la cancelación de un congreso, problemas presupuestarios, etc. A menudo sirve como el órgano de preparación para las sesiones del Consejo Ejecutivo. La Junta Ejecutiva es un órgano de recomendación y sus decisiones son recomendaciones para las decisiones finales a través del Consejo Ejecutivo.

Secretariado General

La Secretaría está integrada por un Director General nombrado por el Consejo Ejecutivo y aprobado por la Asamblea General durante cada segundo Congreso. Se contrata a personal necesario según lo designado por el Director General. Las funciones del Director General son de carácter internacional, con tareas y responsabilidades asignadas y en coordinación con el Consejo Ejecutivo o la Junta Ejecutiva, y no por los Centros.

La Secretaría General es el órgano coordinador del ITI. Coordina las sesiones del Consejo Ejecutivo y de la Junta. Ejecuta los Programas ITI que son aprobados en cada Asamblea General. Pide nominaciones para el autor del mensaje del Día Mundial del Teatro y el Día Internacional de la Danza. Es responsable de distribuir información a todos los miembros de la ITI sobre temas internacionales. Asiste a los Centros, Miembros Cooperantes, Grupos de Proyecto y Grupos de Trabajo y Consejos Regionales con asesoramiento, cartas de recomendación para las autoridades nacionales. Es responsable de los sitios web internacionales de ITI y los boletines de noticias que se envían.

La Secretaría General se encargará de las finanzas, visibilidad, membresías, documentación, etc.

Una de las mayores tareas de la Secretaría General es la organización del Congreso Mundial ITI. Coordina la organización del congreso, en colaboración con el Centro anfitrión, con el Consejo Ejecutivo, la Junta Ejecutiva, con el Proyecto y los Grupos de Trabajo, con miembros individuales del ITI y otros órganos del ITI u organismos asociados con el ITI y con la UNESCO.

¿Dónde se reúnen los miembros?

14

Reunión en Chad, África

Si bien el enfoque principal de ITI es el intercambio de ideas, planes estratégicos, información y otros elementos que son necesarios para ejecutar las acciones de un proyecto, programa o tareas que son importantes. Las reuniones desempeñan un papel importante en el desarrollo de la organización y permiten el logro de los objetivos del ITI. Aquí se mencionan las reuniones internacionales más importantes. A veces las reuniones se pueden hacer por Skype y otras herramientas similares, pero no están sustituyendo a las reuniones "reales".

Congreso Mundial ITI

Cada dos o tres años se celebra el Congreso Mundial ITI. Es la reunión principal de todos los Miembros del ITI y organizaciones afiliadas, invitados y observadores. ITI y el centro anfitrión organizan un programa que consiste en actividades artísticas, educativas, humanísticas y administrativas. Para este Congreso ITI es la Asamblea General y las reuniones de los Grupos de Proyecto (Comités, Redes, Foros y Grupos de trabajo del ITI). Hasta el momento no hay límite en cuanto a cuántos delegados de un Centro, Miembros Cooperantes u Organizaciones Socias pueden enviar a un Congreso.

Las reuniones internacionales también pueden ser en:

- Día Mundial del Teatro
- Celebración del Día Internacional de la Danza
- Celebración del 70 Aniversario del ITI en 2018

- Festival del Teatro de las Naciones
- Festivales y Conferencias (adecuado para reuniones de trabajo y de Grupos de Proyecto)
- En el futuro también durante los eventos de la Capital Mundial de las Artes Escénicas ITI/UNESCO.

¿Cuál es la relación del ITI con la UNESCO?

15

Día Internacional de la Danza en la UNESCO, con Mourad Merzouki, autor del mensaje 2014.

Ha habido una larga tradición de colaboración entre ITI y la UNESCO, desde que ITI fue fundado en 1948. Hoy el ITI es el socio oficial de la UNESCO para las artes escénicas - danza, teatro, drama y teatro musical. Es uno de los pocos socios de la UNESCO con un estatus de asociado oficial. Si bien la UNESCO financiaba ITI al principio y hasta hace poco ofrecía un espacio libre en sus locales, la situación financiera ha cambiado.

Sin embargo, la UNESCO y el ITI continúan colaborando estrechamente, y el ITI aún tiene una oficina en un edificio de la UNESCO en París, mientras que su sede está en Shanghái.

ITI y la UNESCO cooperan actualmente en el desarrollo de la Capital Mundial de las Artes Escénicas ITI / UNESCO, la Red ITI / UNESCO para la Educación Superior en las Artes Escénicas, el Día Internacional de la Danza y el Día Mundial del Teatro.

La relación entre los Centros ITI y las Comisiones Nacionales de la UNESCO en un país determinado depende de las circunstancias. En algunos países, un Centro ITI trabaja en estrecha colaboración con la UNESCO y puede llamarse ITI UNESCO.

En cualquier caso, se recomienda encarecidamente la colaboración con la UNESCO: los centros pueden participar activamente en proyectos de la UNESCO, colaborar en proyectos conjuntos o solicitar el apoyo de una Comisión de la UNESCO en forma de fondos o mecenazgo.

B. ¿Qué hace el ITI?

16

Otello, Ópera en Eslovenia.
Créditos de la foto: Darja Štravs Tisu
Siguiente página: "Red performed" por la Compañía de Danza de la Academia de Teatro de Shanghai.

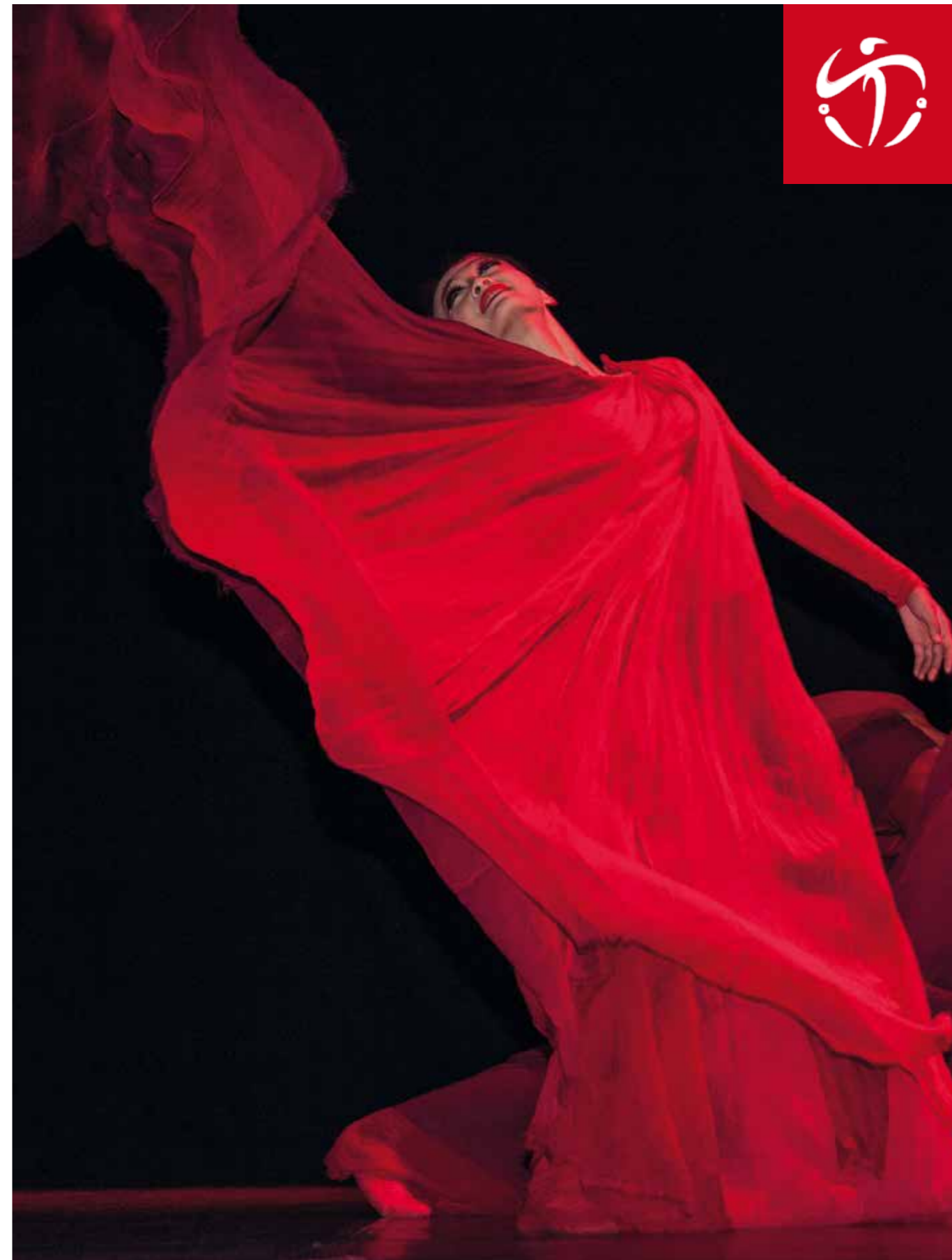
Se puede decir que "ITI está tan vivo como involucrado con las actividades, iniciativas, eventos y conferencias internacionales, regionales y locales que tienen objetivos artísticos, educativos y humanísticos.

Está tan vivo que nutre a las comunidades y personas con inspiradores e interesantes valores artísticos, se esfuerza por mejorar la situación de las artes escénicas y los artistas a nivel local e internacional. Está tan vivo que trae la comprensión mutua y la paz en este mundo".

Así, el ímpetu del ITI siempre ha estado en "hacer" algo, como se puede ver en esta parte del kit de herramientas. Con hacer proyectos y actividades importantes y valiosas que muestre el respeto y la estima por el ITI y sus miembros.

1. Trabajo artístico Internacional

17

¿Cómo está el ITI **trayendo inspiración** a través del trabajo artístico internacional?

18

Staatstheater Wiesbaden,
Centro Alemán
Créditos de la foto: Martin
Kaufhold

Esta es la obra artística que el ITI y sus miembros están haciendo, cada día alrededor del mundo, y que trae inspiración y valores artísticos al público.

Las expresiones artísticas son el alimento del alma, independientemente de la cultura que provenga, y autónomo de las raíces culturales de las que ha salido.

Día Mundial del Teatro

19

Anatoli Vasiliev leyendo su
mensaje en Guangzhou,
China.

Día Mundial del Teatro

El Día Mundial del Teatro fue creado por el ITI y fue celebrado por primera vez el 27 de marzo de 1962, fecha en la que se abrió la temporada del "Teatro de las Naciones" en París. Desde entonces, cada año en esa fecha, el Día Mundial del Teatro se celebra a escala global.

Los objetivos del Día Mundial del Teatro son:

- Promover el arte teatral por el mundo;
- Hacer que la gente tome conciencia del valor y la importancia del arte teatral;
- Permitir a las comunidades teatrales promover su trabajo a gran escala para que los líderes de opinión sean conscientes del valor y de la importancia de las artes teatrales y empiecen o continúen apoyándolas;
- Para disfrutar del teatro por su propio bien.

Una de las acciones más importantes del Día Mundial del Teatro es la circulación de un mensaje internacional, el cual a través de una invitación del ITI, una figura internacional comparte sus reflexiones sobre el Teatro y la Cultura de la Paz. El primer mensaje del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau. Desde entonces, cada año se escribe un mensaje y este es traducido a las diferentes lenguas y difundido.

Para más información visita la página web del Día Mundial del Teatro ITI: www.world-theatre-day.org. También le da más información de cómo marcar el día.

Día Internacional de la Danza

20

Shantala Shivalingappa, actuando en el Día Internacional de la Danza en París, 2016

Día Internacional de la Danza

En 1982, el Comité de Danza del ITI fundó el Día Internacional de la Danza que se celebra cada año el 29 de abril, aniversario del nacimiento de Jean-Georges Noverre (1727-1810), creador del ballet moderno.

Los objetivos del Día Internacional de la Danza son:

- Promover la danza en todas sus formas en el mundo;
- Hacer que la gente tome conciencia del valor del arte de la danza;
- Permitir a las comunidades de danza promover su trabajo a gran escala para que los líderes de opinión sean conscientes del valor de la danza y comiencen o continúen apoyándola;
- Para disfrutar de la forma de arte de la danza por su propio bien.

La intención del Día Internacional de la Danza es celebrar la danza, deleitar en la universidad de artes, cruzar todas las barreras políticas, culturales y étnicas y unir a las personas con un lenguaje común - la danza! Cada año, un mensaje de un destacado coreógrafo o bailarín circula por todo el mundo. El autor del mensaje es seleccionado por el ITI, en colaboración con el Comité de Danza, y el mensaje se traduce a numerosos idiomas y se distribuye a nivel mundial.

Para más información visite la página web del Día Internacional de la Danza ITI:

www.international-dance-day.org.

También le da más información de cómo marcar el día.

Teatro de las Naciones

21

Teatro Sarah Bernhardt en París, una de las localizaciones en París del Festival del Teatro de las Naciones.

Teatro de las Naciones

Como resultado del trabajo del ITI y de los asociados a él, la primera temporada del Festival del Teatro de las Naciones se celebró en París en 1957. Diez naciones estaban representadas por 16 compañías en asociación con las autoridades francesas. El Teatro de las Naciones debía permanecer en París, primero en el Teatro Sarah Bernhardt y luego en el Teatro Odeón hasta 1972.

Cuando comenzó, y durante su estancia de quince años en París, fue el principal escaparate del teatro internacional en el mundo, siendo los objetivos perseguidos los de calidad, pluralidad y diversidad en el teatro contemporáneo. El Teatro de las Naciones en París fue donde la Ópera de Pekín, el Berliner Ensemble, Kabuki y el Teatro de Arte de Moscú fueron vistos por primera vez en Occidente después de la guerra.

En 1975 el Instituto Internacional de Teatro tomó el título de nuevo para su revisión y decidió otorgarlo a una ciudad candidata. Realizado primero en Varsovia en 1975 y luego en una serie de otras ciudades, el Teatro de las Naciones se ha movido por todo el mundo. Este festival internacional y universal se ha expresado en casi todos los continentes. El último Teatro de las Naciones fue organizado por la Asociación de Teatro de China / Centro Chino del ITI en 2008, en Nanjing, China.

Actualmente ITI está creando un "Think Tank" para el Teatro de las Naciones con el fin de restablecer el evento sobre una base regular.

Capital Mundial de las Artes Escénicas ITI / UNESCO

22

Seoul, un lugar que mostró su interés por ser la Primera Capital Mundial de las Artes Escénicas.

Capital Mundial de las Artes Escénicas ITI/UNESCO

ITI y la UNESCO están unidas en un diálogo para crear una Capital Mundial de las Artes Escénicas basada en la Capital Mundial del Libro de la UNESCO. La Asamblea General de la UNESCO de 2013 decidió que la administración de la Capital está a cargo del ITI, la UNESCO y el ITI concederán a una ciudad el título en reconocimiento de la calidad de sus programas, su apoyo y promoción a las artes escénicas, a la educación de las artes, y al objetivo final de construcción de puentes culturales y comprensión humana.

Actualmente un grupo de expertos y la UNESCO están elaborando los criterios para lanzar una primera convocatoria de candidaturas para la Capital Mundial de las Artes

Proyectos y Grupos de Trabajo con Objetivos Artísticos

23

Día Internacional de la Danza 2015 en Shanghái. Compañía de Danza de la Academia de Teatro de Shanghái.

Es importante que los Centros participen activamente en los Grupos de Proyecto y de Trabajo internacionales. Si un miembro o miembros de un centro desean participar en uno de los grupos de proyecto o de trabajo, póngase en contacto con los asistentes de la oficina y comunique su intención.

Por favor, consulte el sitio web de ITI www.iti-worldwide.org para los detalles de contacto para los Proyectos y Grupos de Trabajo (Comités, Foros, Redes, etc.), ya que el liderazgo cambia de vez en cuando.

Todos los Proyectos y los Grupos de Trabajo con objetivos artísticos incluyen elementos educativos y humanísticos.

Comité de Teatro Dramático (DTC)

24

Actuación de Armenia durante el Congreso en Yerevan.

Comité de Teatro Dramático (DTC)

Este Comité tiene como objetivo promover las dimensiones académicas y profesionales del teatro contemporáneo. Organiza seminarios, festivales y talleres y ha desarrollado una actuación de la Tempestad de Shakespeare con participación internacional.

Comité Internacional de Danza (IDC)

25

Actuación del Grupo de Lemi Ponifasio, MAU, en el Día Internacional de la Danza en París, 2016

Comité Internacional de Danza (IDC)

Visión

Creemos que la experiencia de la danza es la encarnación más universal del espíritu humano. Somos conectores y creamos un ambiente colaborativo que fomenta el arte de la danza en todas sus formas pasadas, presentes y futuras.

Misión

El Comité Internacional de Danza (IDC) proporciona un marco para el diálogo internacional y la cooperación para que la comunidad mundial de danza pueda: crear / mostrar / enseñar / aprender / preservar y elevar la danza; Fortalecer la relevancia cultural, social, política y educativa de la danza en todo el mundo, y promover la danza como una forma de arte vibrante y en evolución.

Objetivos

1. Promover el estudio, la práctica y la apreciación de todos los géneros y tradiciones de la danza por personas de todas las edades, capacidades y nacionalidades.
2. Promover la innovación y la preservación del arte de la danza.
3. Ayudar a facilitar las asociaciones, movilidad y los intercambios entre artistas de la danza en todo el mundo.
4. Apoyar a los artistas de la danza a ganar una mejor posición a nivel artístico, social y profesional.
5. Combatir todas las formas de racismo, discriminación social o política.

6. Promover la danza a nivel mundial como un hito de la identidad cultural, la diversidad y un puente entre los pueblos que sirve como un vehículo activo para fomentar la paz y la amistad.

Actividades Clave

1. Día Internacional de la Danza
2. Adelanto (publicación electrónica)
3. Simposio Internacional de Danza
4. Campaña DANCE CATALYST
5. Conectarse con centros de danza, y otros, para fortalecer el impacto de IDC en el campo de la danza y facilitar la cooperación con casi 100 Centros de ITI.
6. Conectar personalmente con profesionales de la danza y practicantes de todo el mundo para invitar al IDC a nuevos talentos, habilidosos y experimentados.
7. Impulsar la creación y realización de proyectos que promuevan la misión y los objetivos de IDC.
8. Promover el archivo de documentos de danza para proporcionar acceso a través de las bibliotecas de danza a todos.

Foro **Festival** Internacional (IFF)

26

El Festival "Theater der Welt" (teatro del mundo) organizado por el Centro Alemán, cada tres años en una ciudad diferente de Alemania.

Artwork: Rocket & Wink

Foro Festival Internacional (IFF)

El Foro Festival Internacional se ha formado en el Congreso Mundial del ITI en Madrid. Originalmente fue concebido como un foro para los organizadores de festivales del ITI para intercambiar conocimientos, colaborar y coordinar festivales y eventos del ITI en todo el mundo. Actualmente el Foro está experimentando un cambio de liderazgo y orientación.

Foro Internacional de **Monodrama** (IMF)

27

Monodrama de Danza de la actuación de Turquía en el Festival Internacional de Monodrama Fujairah, 2016

Foro Internacional de Monodrama (IMF)

Visión

Promover y celebrar el monodrama (un actor) en todas las regiones del mundo como una forma de teatro viable financieramente y, también, innovadora y entretenida.

Misión

Aprovechar las redes y la experiencia dentro y fuera de ITI, construir bases de datos, emprender investigaciones, distribuir información, archivar material, desarrollar conocimientos, habilidades y técnicas en la búsqueda de nuestra visión.

Objetivos

1. Desarrollar redes internacionales y nacionales para actuaciones de monodramas.
2. Fomentar y apoyar la investigación artística experimental e innovadora en el campo.
3. Organizar la formación profesional de los actores, directores y otros profesionales del teatro que trabajan en monodrama.
4. Informar y educar a críticos de teatro especializados en monodrama.
5. Organizar talleres, clases magistrales y otros proyectos para contribuir al proceso creativo.
6. Organizar encuentros, conferencias y simposios, en el marco del monodrama, Festivales sobre el monodrama.
7. Facilitar el teatro a la gente en los países que enfrentan restricciones lingüísticas, culturales, etc.

8. Proteger y salvaguardar las tradiciones nacionales y el patrimonio cultural mundial.

Actividades Clave

Promover los Festivales de monodrama en todo el mundo e integrar nuestros objetivos dentro de estos, o usarlos como plataformas para perseguir nuestros objetivos. En estos Festivales se incluyen el Festival Armonon monodrama en Armenia; Vidlunya monodrama en Ucrania; Festival del monodrama fundamental de Luxemburgo; Festival Monoakt en Kosovo; Festival Atspindys monodrama en Vilnius, Lituania; Festival Monobaltija monodrama, en Kaunas, Lituania; Festival Internacional del Teatro Saint Muse 12 en Mongolia; Festival Internacional de Monodrama Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos; Thespis, el festival bienal alemán del monodrama; Wrostja - Las reuniones del "Solo-Performance Theatre", en Wrocław, Polonia; Festival Internacional de Monodrama Pafos y los talleres de monodrama en Filipinas

Planes Futuros

1. Ayudar con la creación de "Fujairah International Monodrama Library" (la biblioteca internacional de monodrama) (FIML), que el Festival de Monodrama Fujairah está preparando
2. Ayudar con el lanzamiento de nuevos festivales de monodrama

Foro Internacional de Dramaturgos (IPF)

28

Talleres del Foro Internacional de Dramaturgos en Filipinas.

Foro Internacional de Dramaturgos (IPF)

Visión

Estamos comprometidos a promover a los dramaturgos y dramaturgias a nivel internacional y fortalecer a los jóvenes dramaturgos en todo el mundo.

Misión

Estamos involucrados en proyectos y redes por y para la dramaturgia, dramaturgos y traductores en todo el mundo. Estamos interesados en el intercambio mundial, y en la educación de los jóvenes dramaturgos, y los practicantes del teatro.

Objetivos

1. Presentar obras de teatro en el escenario.
2. Conseguir traducciones de obras.
3. Redes y difusión de información a dramaturgos de todo el mundo.

Actividades Clave

1. Competiciones Internacionales de Dramaturgia
2. Talleres de Dramaturgia
3. Proyecto a largo plazo en Filipinas y talleres en Europa y Asia con el fin de llegar a diversos países del mundo para educar y entrenar en dramaturgia, escritura y artes teatrales..

Future Plans

1. Colaboración del IPF con el Festival Duo de Korea
2. Crear 5 Grupos Regionales del IPF: Asia, Europa, África, América para discutir los problemas y el intercambio de nuevas obras.
3. Crear el archivo de Drama IPF: Cada año, se seleccionarán 2 obras de cada grupo regional IPF para el Archivo de Drama.
4. Talleres IPF ej.
  - a) Proyecto de Dramaturgia en Filipinas (Bacolod, Roxas)
  - b) Taller de Dramaturgia en Pune
  - c) Taller de Dramaturgia/Teatro en Kirguistán

Red de Teatro Musical AHORA (MTNN)

29

Xochicuicatl cuecuechtlí:
Certamen Teatro Musical
AHORA, 2015

Red de Teatro Musical AHORA (MTNN)

Visión

MTNN está comprometida con el desarrollo artístico del teatro musical en todo el mundo. Desde proyectos experimentales hasta producciones en Óperas, abarcamos todas las formas de teatro musical, incluyendo formas teatrales híbridas en las que la música es un aspecto crucial e indispensable en la interpretación.

Misión

La principal tarea de la Red de Teatro Musical AHORA es la difusión de información sobre el teatro musical y la educación del público. La Red MTNN tiene un interés especial en el teatro musical fuera de la tradición de Europa Occidental y en el trabajo contemporáneo que refleja otras tradiciones.

Objetivos

1. Aumentar la conciencia del teatro musical en todo el mundo.
2. Facilitar la producción y presentación del teatro musical.
3. Estimular la cooperación y el intercambio de producciones entre productores y artistas.
4. Preservar y comunicar la diversidad de las obras recién creadas.

Actividades Clave

1. Certamen Internacional de Teatro Musical AHORA para las producciones de teatro musical más interesantes de los últimos años
2. Reuniones MTNN donde los ganadores se muestran sus vídeos y llevan a cabo discusiones
3. Web de archivos del Nuevo Teatro Musical

Planes Futuros

1. Mejorar el certamen MTNN 2018 basado en experiencias previas
2. Establecer actividades regulares en la red MTNN
3. Fortalecer los aspectos internacionales del MTNN al celebrar el certamen de 2019 fuera de Europa

New Project Group (NPG) (Nuevo Grupo de Proyecto)

30

IfIDENTTY Actuación del
Nuevo Grupo de Proyecto

New Project Group (NPG)

Misión

NPG es un laboratorio para que los artistas trabajen internacionalmente, conservando sus identidades individuales. El enfoque se centra en la realización del arte, particularmente en el proceso creativo, más que en el resultado final, creando un diálogo intercultural y enfatizando la diversidad cultural.

NPG también juega un papel dentro de la estructura del ITI como un defensor de la participación cultural de los practicantes de teatro de todos los países. NPG reconoce las dificultades financieras con que se enfrentan muchos países y alienta a ITI-Mundial a encontrar una manera de disminuir esos desafíos.

Valores fundamentales

Los valores centrales de NPG son flexibilidad, colaboración y comunicación. Además, el respeto a los artistas es fundamental.

Visión

NPG espera que continúen las colaboraciones entre los artistas participantes que prosperan más allá de los proyectos bianuales para el Congreso. También se espera que cada proyecto construya un nivel más fuerte de interculturalidad entre los participantes y en todo el ITI en general.

Estructura

NPG es un grupo de trabajo funcional del ITI-Mundial con una estructura alternativa. Se trata de una estructura abierta sin plataforma y donde profesionales del teatro asociados con cualquier Centro ITI son bienvenidos a participar. El Grupo de Trabajo para cada proyecto está compuesto por un Equipo Artístico y un Equipo Productor, y todos los miembros están participando activamente y contribuyendo al desarrollo del proyecto actual. Para todas las reuniones y proyectos se utiliza un proceso de toma de decisiones democrático colectivo no jerárquico.

Un Portavoz seleccionado por el Grupo de Trabajo representa los intereses del Grupo y el proyecto actual y se encarga de coordinar y dirigir toda la comunicación externa. El equipo artístico debe girar / evolucionar cada dos años. Se alienta activamente la participación de los países nuevos en NPG y se solicita la participación intergeneracional.

Foro de Artes Escénicas Tradicionales (TPAF)

31

Foro de Teatro Tradicional
en Asia, 2016 en Guangzhou,
China. El primer Foro de Artes
Escénicas Tradicionales tuvo
lugar en junio de 2017, en
Yinchuan.

Foro de Artes Escénicas Tradicionales (TPAF)

Especialmente en Asia Pacífico las artes escénicas tradicionales son muy importantes. En realidad están perdiendo terreno debido a las formas de arte popular de otros países que están ganando terreno y están empujando a las artes escénicas tradicionales a un lado. Las técnicas de teatro y danza pueden perderse y la identidad cultural de un país puede desaparecer, incluso la educación en técnicas interesantes y valiosas puede desaparecer.

Durante el Consejo Regional de Asia-Pacífico, la Asociación de Teatro China / Centro ITI China organizaron un Foro de Teatro Tradicional, 19 académicos de Asia Pacífico asistieron al evento e introdujeron a la audiencia su forma de artes escénicas tradicionales con presentaciones visuales. Este evento mostró que existe la necesidad de un Grupo de Proyectos y todos los participantes se mostraron partidarios de la creación de un Foro que se ocupe de las formas tradicionales de danza, teatro y teatro musical.

Los objetivos del Foro de Artes Escénicas Tradicionales son crear conferencias, talleres, seminarios y festivales que presenten las artes tradicionales a otros y además organizar iniciativas para promover y proteger esas formas e iniciar proyectos nacionales e internacionales de investigación e intercambio.

El Centro Chino de ITI ofreció acoger a la Secretaría del Foro y difundir información. Más información: Escribir a la Secretaría General ITI

Comité de **Jóvenes Profesionales** (practicantes) (YPC)

32

Lloyd Nyikadzino (izquierda)
Gideon Wabvuto durante la
Pre-Conferencia Global TCG
en Washington D.C. 2016.
Créditos de la foto: T. Charles
Ericsson.

Comité de Jóvenes Profesionales (practicantes) (YPC)

El Comité de Jóvenes Profesionales ha sido creado en el Congreso Mundial del ITI en Tampico. Reúne a jóvenes practicantes de teatro de todo el mundo para crear proyectos comunes.

El trabajo de este comité tiene dos ejes principales:

- Incentivar y facilitar la presencia de una nueva generación de artistas teatrales para desarrollar nuevas formas de participación artística y contribuir a la transmisión del legado
- ITI y crear una red internacional de jóvenes profesionales de las artes escénicas con el fin de facilitar la movilidad internacional, intercambiar ideas y mantener los contactos hechos en el Congreso.

Redes de colaboración Red **Internacional de Arte en Escena** iSTAN

33

Inauguración del iSTAN 2015

Red de Colaboración

La siguiente Red es un proyecto de colaboración entre ITI y la Academia Central de Teatro y no sigue las Reglas y Directrices para un Proyecto o Grupo de Trabajo del ITI. Sin embargo, los miembros de los Centros ITI son bienvenidos a colaborar con la Red.

Red Internacional de Arte en Escena iSTAN

Este es un proyecto de colaboración de la Academia Central de Teatro de Beijing e ITI. Juntos están explorando una red para inspirar a profesionales y estudiantes en las artes escénicas. La Red ofrecerá oportunidades para artistas de todo el mundo para mostrar sus producciones, sus ideas y los pasos innovadores que han hecho en su arte. En la actualidad, se está planificando un concurso mundial para las diferentes disciplinas con las reglas a ser creadas, los miembros del jurado designados y los lugares para la exposición y la ceremonia se están explorando. La Red acogerá una conferencia que incluye clases magistrales, talleres para estudiantes, exposiciones para profesionales y estudiantes, así como un Festival con participación internacional.

2. Trabajo Educativo Internacional

34

¿Cómo está el ITI incentivando la **educación y formación** para principiantes y profesionales?

35

Kim Jeong-ok enseñando.
Página izquierda: Taller en
Bucarest, Romania

Los esfuerzos educativos del ITI son muy importantes para el desarrollo de las profesiones de las artes escénicas y la calidad resultante. La palabra "instituto" implica este trabajo, y los esfuerzos que los miembros del ITI han tomado en el pasado reciente, demuestran que esto es de gran beneficio para principiantes y profesionales.

Todo el trabajo con objetivos educativos incluye elementos artísticos y humanísticos.

Red de Educación Superior en Artes Escénicas ITI/UNESCO

36

Primera Asamblea General de la Red mantenida en diciembre de 2015, en Shanghái.

Red de Educación Superior en Artes Escénicas ITI/UNESCO

La Red ITI / UNESCO para la Educación Superior en las Artes Escénicas es una iniciativa conjunta de la UNESCO y el ITI junto con más de 20 instituciones de educación superior e investigación. Se elaboró en consonancia con las directrices y procedimientos del Programa UNITWIN / Cátedra UNESCO y el programa de Redes. El enfoque principal de la Red es la educación superior en las artes escénicas: teatro, drama, danza, teatro musical, dramaturgia y todas las disciplinas relacionadas con las artes escénicas.

Su sede se encuentra en las instituciones de educación superior de las que son nombrados el / los coordinador (es) / director (es). Actualmente los dos codirectores son Gong Baorong de la Academia de Teatro de Shanghái y Derek Goldman de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. La dirección permanente de la Red está en c / o ITI, UNESCO, en París.

La Red es una organización sin fines de lucro. No es política en la naturaleza. Acoge a miembros de todos los continentes, independientemente de su condición socioeconómica, raza, religión, etnia, género, cultura y nacionalidad. La Red se basa en principios democráticos y sigue los valores fundamentales de colaboración, inclusión, transparencia e inspiración.

Los objetivos de la red de Educación Superior en Artes Escénicas son:

- Hacer la educación en artes escénicas accesible a toda la población de estudiantes independientemente de sus condiciones socioeconómicas, raza, religión, etnia, género, cultura o nacionalidad.
- Promover la educación profesional en las artes escénicas en todo el mundo para la mejora de las habilidades del profesional en el campo.
- El intercambio de conocimiento y buenas prácticas en las diferentes metodologías de la educación en artes escénicas.
- Desarrollar y compartir modelos innovadores para la educación superior de artes escénicas.
- Apoyar la educación superior en artes escénicas alrededor del mundo, incluidos países desarrollados y en vías de desarrollo, haciendo especial mención a África, en alineación con las prioridades globales de la UNESCO "África".
- Iniciar colaboraciones entre los miembros de la Red.
- Proteger y promover manifestaciones únicas de "identidad cultural" como observador y demostrador por los miembros de la Red y sus

culturas, en alineación con la Convención de la UNESCO de proteger y promover la diversidad en las expresiones culturales.

- Crear un Proyecto para designar y preservar el patrimonio intangible en las Artes Escénicas, en alineación con la UNESCO y el ITI.
- Apostar por la paz, el mutuo entendimiento y el respeto a través de las artes escénicas, en alineación con los objetivos de la UNESCO y el ITI.
- Reunir a estudiantes, educadores y profesionales de las artes escénicas en beneficio de la profesión.

Metas

Para alcanzar estas metas la Red puede realizar los siguientes proyectos o actividades – iniciado y organizado por sus miembros o parte de ellos, nacionales o internacionales: festivales de estudiantes, conferencias, congresos, (posible en conjunto con el Congreso Mundial ITI), programas de intercambio para educadores y estudiantes de la red de educación, proyectos de investigación, investigación del Patrimonio Intangible, y actividades de preservación en conjunto con UNESCO y el ITI, difusión del conocimiento impreso o vía digital audio-visual, publicaciones, exhibiciones, competiciones, premios y muchos otros eventos o actividades que ayudan a conseguir las metas.

AKT-ZENT, Centro de Investigación de Teatro ITI

37

Jurij Alschitz con participantes del Programa de maestría para la enseñanza de la práctica del teatro profesional.

AKT-ZENT Centro de Investigación en Teatro del ITI

El Centro de Investigación del ITI trabaja exclusivamente para la innovación de los métodos de formación teatral. Todos los seminarios, clases magistrales y conferencias en cualquier país del mundo se consideran parte del permanente del Laboratorio Mundial de Formación Teatral. El mundo está entrando en una nueva etapa, una etapa de rápido desarrollo, en la que la distribución de las nuevas tecnologías de la información asume el carácter de una revolución mundial de la información. Esta llamada revolución digital está determinando el movimiento de un tipo totalmente nuevo de sociedad y artistas.

Todos los laboratorios de investigación están dando a luz ejercicios y métodos que se publicarán en la Biblioteca Mundial de Formación en Teatro "World Theatre Training Library". Este compendio en línea será la base para una "educación híbrida on-line" que se desarrollará durante los próximos años.

Serie de Conferencias “¿Cómo llevar el Teatro a la Gente?”

38

Especialistas de todo el mundo y del distrito de Jingan (Shanghái) durante la planificación de la Serie de Conferencias, Shanghái 2015.

Serie de Conferencias “¿Cómo llevar el Teatro a la Gente?”

Cómo llevar el teatro a la gente y preguntas relacionadas como ¿qué significa llevar teatro a la gente? ¿Significa educar al público? ¿O significa que el público participa en una actuación? ¿Y quiénes son las personas? ¿Qué tipo de grupo se prevé? ¿Bebés? ¿Niños? ¿Jóvenes? ¿Personas de la tercera edad? ¿Personas con discapacidad? ¿Hombres y mujeres en las cárceles? ¿Migrantes? ¿Pueblos indígenas? ¿La élite? ¿Intelectuales? ¿Gente común? ¿Estudiantes? ¿Gente de clase media? ¿Gente de clase alta? ¿Aldeanos? Y entonces podemos preguntarnos: ¿Qué tipo de teatro? ¿Teatro tradicional? ¿Teatro experimental? ¿Teatro innovador? ¿Teatro de amateur? Estas preguntas formarán la base para una serie de conferencias sobre el tema “Cómo llevar el teatro a la gente” que incluirá a practicantes de todo el mundo.

Proyectos y Grupos de Trabajo con objetivos educativos

39

Kim Jeong-ok trabajando con actores

Es importante que los Centros participen activamente en los Grupos de Proyecto y de Trabajo internacionales. Si un miembro o miembros de un centro desean participar en uno de los grupos de proyecto o de trabajo, comuníquese con los trabajadores de la oficina y comunique su intención.

Por favor, visite la página web del ITI www.iti-worldwide.org para los detalles de contacto de los Proyectos o Grupos de Trabajo (Comités, Foros, Redes, etc.) el liderazgo va cambiando de tiempo en tiempo.

Todos los Proyectos y Grupos de Trabajo con objetivos educativos incluyen elementos artísticos y humanísticos.

Del video de anuncio del proyecto en Lesbos, Grecia
Créditos de la foto: Apostolos Apostolides

Foro de Educación y Formación en Teatro (FTTE)

Visión

Compartir los objetivos humanísticos y artísticos de la organización, basados en los valores centrales del ITI: inspiración, representatividad, transparencia y colaboración; Específicamente en formación y educación en el ámbito de las artes escénicas, y en la vanguardia del desarrollo de este área; Pretende ser representativa de la diversidad actual de los enfoques teatrales y la formación teatral en todo el mundo y también promover el aprendizaje de la práctica del teatro para el desarrollo personal, la investigación artística y la transformación social.

Misión

FTTE es un grupo de trabajo, una plataforma dentro del ITI / UNESCO que invierte específicamente en términos de formación en las artes. Hay una gran red abierta a todos los miembros de los centros ITI que deseen participar activamente. Los principios de democracia, respeto mutuo, transparencia y alternancia deben guiar su acción.

Objetivos

1. Promover, desarrollar y dirigir proyectos de formación e investigación.
2. Afirmar la calidad como un sello de la actividad ITI / FTTE en este área.
3. Proporcionar plataformas internacionales para la educación, la formación y la investigación teatral.
4. Apoyar la creación y la investigación de jóvenes

practicantes de teatro.

5. Recopilar y compartir información relevante.
6. Apoyar las artes en países donde la libertad de creación artística y la educación teatral no están disponibles.
7. Apoyar la movilidad de artistas y profesores

Actividades Clave

1. La Mama Umbria: El Festival de Due Mondi de Spoleto es producido por La MaMa Umbria International en asociación con Città di Spoleto y Regione Spoleto y presenta el trabajo de artistas internacionales y locales (emergentes y establecidos).
2. "Cómo llevar el teatro a la gente", distrito Jing'an (Shanghái)
3. Desde 2010, la Escuela Internacional de Teatro Chekhov en Melikhovo (Rusia) ha estado proporcionando educación superior continua dentro de las artes escénicas

Planes Futuros

1. Conferencia "Cómo llevar el Teatro a la Gente" (Shanghái)
2. Clase Magistral en el Festival de Mongolia "ATEC" 2ª Convención Mundial de Educación Teatral con 4º Festivales de Escuelas de Teatro Asiáticas como miembros del jurado internacional y también impartirán clases magistrales del 18 al 23 de mayo en Ulaanbaatar, Mongolia

¿Cómo el ITI construye un puente por la paz, llevando el desarrollo a las comunidades y la gente?

42

Taller de Teatro en Zonas de Conflicto en Ámsterdam, conducido por Ali Mahdi Nouri

El trabajo humanístico siempre ha sido un tema clave para ITI, desde su inauguración justo después de la Segunda Guerra Mundial. En un principio, ITI fue un actor clave en la creación de un “puente” sobre el telón de acero. Fue el Teatro de las Naciones del ITI, que llevó a París las primeras representaciones teatrales de la República Popular China. Posteriormente fue a través de la iniciativa de Centros ITI que obras de la Unión Soviética y los estados de Europa del Este se pudieron mostrar en Europa Occidental.

Como la Cortina de Hierro ya no existe, el trabajo humanístico se centra y nos trae la paz en zonas de conflicto y la comprensión mutua a escala global que son más que esenciales. Cualquiera que lea y vea las noticias puede sentir que el entendimiento entre los diferentes pueblos de la Tierra tiene que ser alcanzado - el teatro, la danza y las artes escénicas en general son una gran herramienta para construir un puente.

Proyectos y Grupos de Trabajo con objetivos humanísticos

43

Umbral Teatro Bogota, teatro di Carolina Vivas Ferreira

Es importante que los Centros participen activamente en los Grupos de Proyecto y de Trabajo internacionales. Si un miembro o miembros de un centro desean participar en uno de los grupos de trabajo o proyectos, póngase en contacto con los asistentes de la oficina y comunique su intención.

Por favor, consulte la página web de ITI www.iti-worldwide.org para los detalles de contacto del Proyecto y Grupos de Trabajo (Comités, Foros, Redes, etc.), el liderazgo cambia de vez en cuando.

Todos los Proyectos o Grupos de Trabajo con objetivos humanísticos incluyen elementos artísticos y educativos.

Red de Patrimonio, Culturas Indígenas y Migración (N-HIM)

44

La Vida Imelda, monodrama
by Carlos Celdran, Ma-Yi
Theater Co. 2014

Red de Patrimonio, Culturas Indígenas y Migración (N-HIM) (N-HIM)

Visión

Fortalecer la identidad - a través del teatro - de las zonas marginadas del mundo y preservar las contribuciones únicas hechas por los creadores de teatro a través de los años y en el presente; Utilizar la globalización positivamente para construir puentes culturales para una mejor comprensión de nosotros mismos.

Misión

Como una red del ITI recién formada, necesitamos examinar cómo podemos trabajar de manera efectiva en armonía con estos tres grandes campos para crear diálogo y proyectos conjuntos que hagan destacar estos tres campos dentro de nuestra red, con otros miembros del ITI y con actores y artistas no pertenecientes al ITI.

Objetivos

1. Facilitar los intercambios culturales, a través del diálogo y la colaboración de proyectos con socios globales, dentro de la red, dentro de ITI y más allá de ITI.
2. Investigar las culturas clásicas e indígenas para comprender mejor nuestras posibilidades de crear mejores puentes en el futuro a través del teatro.

Actividades Clave

1. Instalar una mejor comunicación y más frecuente entre los miembros de la red existente
2. Buscar activamente formas de trabajar con otras redes - danza, monodrama, nueva obra, teatro infantil, etc. - para lograr una mejor comprensión de la dinámica del nuevo mundo en el que vivimos de migración forzada y voluntaria.
3. Respetar el gran valor de preservar las culturas de los pueblos indígenas en todo el planeta a través del diálogo, el desempeño y la representación.
4. Examinar más a fondo las contribuciones del teatro antiguo y clásico y cómo continúa siendo relevante en el presente.

Red de Teatro en Zonas de Conflicto (TCZN)

45

Teatro en Zonas de Conflicto
en Darfur, Sudan

Red de Teatro en Zonas de Conflicto (TCZN)

El trabajo de los Miembros en las zonas de conflicto es una actividad importante del ITI. El valor de las formas de teatro, música y danza utilizadas para lograr la comprensión mutua y la paz es muy importante. A menudo, cuando los esfuerzos políticos y diplomáticos fracasan, una acción de los teatros o artistas puede llevar a la gente a la comunicación y puede ayudarlos a comprender la verdadera naturaleza humana y las esperanzas de un individuo, una tribu o un país y mostrarles que la guerra no está resolviendo nada. Puede ayudarles a reconocer que el "otro" tiene esperanzas y deseos similares.

Una de las primeras iniciativas que se ha lanzado fue "My Unknown Enemy" (Mi Enemigo Desconocido) basado en el trabajo de Alexander Stillmark. Se han realizado actividades y proyectos en Sudán, Chipre, India-Nepal-Bangladés, Colombia, Palestina-Israel y más.

Red por el **Cambio Social** (SCN)

46

Actuación en la tienda en Sri Lanka

Red por el Cambio Social (SCN)

Visión

Contribuir a la construcción de una sociedad solidaria y compartida, basada en la justicia social, la paz y la compasión.

Misión

Construir redes eficaces y eficientes a nivel nacional, regional y mundial entre los trabajadores del teatro que participan en acciones transformadoras con el objetivo de una transformación social positiva (con especial énfasis en las sociedades en conflictos y que acaban de salir de alguno).

Objetivos

- Trazar mapas, coordinación y promoción de las redes nacionales.
- Establecer un centro de información y coordinación en el Centro Nacional del ITI en Colombo.
- Planificar y promover eventos de encuentros bilaterales y multilaterales, así como programas de intercambio entre grupos teatrales y artistas a nivel regional e internacional.
- Fortalecer el comité de redes para asegurar que siga siendo altamente funcional y vibrante.

Planes futuros

- Como resultado acumulativo de los procesos iniciados por el Comité de Redes durante el año 2016, se prevé un Foro Internacional de Trabajadores del Teatro a finales de 2016 o principios de 2017.
- Desarrollo y lanzamiento de espacios en medios sociales para el trabajo interactivo.

Comité de Acción sobre los **Derechos Artísticos** (ACAR)

47

Comité de Acción sobre los Derechos Artísticos

Visión

La diversidad cultural sólo puede ser protegida y promovida si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la información y la comunicación, así como la capacidad de los individuos para elegir las expresiones culturales. De acuerdo con el Primer principio rector de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de la Expresión Cultural ACAR, hacen a la comunidad teatral internacional reaccionar ante las amenazas y la violencia contra los teatros, artistas con actividades teatrales dondequiera que ocurra en el mundo.

Misión

ACAR recopila, demuestra, analiza y hace públicos los casos de violación de los derechos de los artistas de teatro y el derecho a la libre expresión artística. Los casos se dirigen a políticos en un nivel formal en nombre del ITI, según el esquema de reacción de ACAR.

ACAR coopera con otras organizaciones y redes de Derechos Humanos y de los Artistas en todo el mundo.

Objetivos

1. Destacar las violaciones a los derechos de los artistas y la libertad de expresión.
2. Apoyar a artistas políticamente perseguidos.
3. Traer la especificidad de la obra teatral como un arte colectivo y público en vivo en el movimiento internacional de los derechos de los artistas

4. Desarrollar un esquema de reacción de la UNESCO para artistas perseguidos y censurados.

Key Activities

1. A través de ACAR, el ITI, al igual que otras ONGs, alza su voz haciendo declaraciones oficiales a las autoridades políticas. Estas declaraciones han sido preparadas sobre la base de la experiencia y la investigación del comité, con la participación de los Centros y en relación con otras redes y actividades internacionales.
2. ACAR reaccionó a más de 20 casos personales de artistas de teatro amenazados en los últimos 3 años
3. La resolución del ITI es relativa a una política de visados equitativa para los artistas de teatro y el apoyo a una nueva encuesta de la UNESCO sobre el status del artista en el Congreso Mundial ITI 2014.
4. ACAR representa el ITI en las redes internacionales y en eventos internacionales que se ocupan de las amenazas a los artistas de teatro, ej. Presentación de ACAR "Ataques y defensas: el espacio público del teatro" en la 1ª conferencia internacional sobre teatro y censura en El Cairo, 2015

Future Plans

- ACAR trabaja para implementar los derechos de los artistas y la libertad de expresión como una tarea transversal para todos los miembros y centros del ITI
- ACAR tiene como objetivo publicar una lista de casos sobre violaciones de derechos de artistas de teatro cada año para el Día Mundial del Teatro.

4. Publicaciones ITI

48

Publicaciones ITI

Muchos Centros ITI están publicando periódicos, libros y noticias. Se recomienda a los centros publicar libros, aunque estén en formato digital.

El Comité de Publicaciones del ITI (IPC) se dedica a publicar "El Mundo del Teatro", un libro sobre lo que está sucediendo en las artes escénicas escrito por periodistas y expertos culturales. Se publica en el Congreso Mundial del ITI y cubre un período de dos o tres años.

Otra publicación sobre artes es publicada por el Centro Ruso del ITI en colaboración con ITI y sus Centros. Se llama ITIinfo "".

El tercer proyecto que se generó a través del Comité de Publicaciones del ITI se llama "La Enciclopedia Mundial del Teatro Contemporáneo". Seis libros fueron publicados, con información sobre África, Asia Pacífico, las Américas, Europa y los Países Árabes. Los libros todavía están disponibles a través de Amazon o por medio de la editorial Routledge.

La participación en el Proyecto y en el Grupo de Trabajo

C. Información esencial sobre los Centros ITI

49

Esta sección tratará de proporcionar un esquema básico, pero completo para el establecimiento, las funciones y el mantenimiento de un Centro ITI, basado en los documentos del ITI al respecto.

Los textos jurídicamente vinculantes son la Carta ITI y las Reglas y Directrices para un Centro, etc.

¿Qué es un Centro ITI?

50

El Teatro Rompe Barreras,
The Granduncle Quadrilogy:
"Tales from the Land of Ice",
actores George Ashiotis y
Melanie Boland.

Concesionario de las
Conexiones Globales Teatro
Rompiendo Barreras, La
Cuadrilógia del Granduncle:
Cuentos de la Tierra del Hielo

¿Qué es un Centro ITI?

El Instituto Internacional de Teatro ITI es una organización de miembros. Sus principales miembros son Centros que, juntos, crean la red que es el ITI y que es tan fuerte como sus partes individuales.

Un Centro Nacional del ITI es una entidad jurídica dedicada a las artes escénicas en vivo en un país, y que tiene representatividad - en virtud de su tamaño, redes, u otros criterios - ser Miembro Pleno de ITI por el Comité Ejecutivo de ITI y que sirve como Centro, ya sea en su propio derecho, o como una extensión de, o en paralelo con sus otras actividades.

¿Qué hace un Centro ITI?

51

Obra Arabia Saudí

¿Qué hace un Centro ITI?

Un centro es libre de poner el acento en el interés principal de sus miembros en su país o región. Si bien el acento en las actividades nacionales es importante, un Centro debe participar activamente en colaboraciones internacionales. Ser parte de una organización internacional implica la importancia de ser activo en las actividades internacionales y Grupos de Trabajo y Proyectos del ITI.

Se recomienda a un centro que participe en el mayor número de funciones posibles:

- Celebración del Día Mundial del Teatro y el Día Internacional de la Danza, traduciendo y distribuyendo ampliamente los mensajes asociados con esos eventos.
- Animando a sus miembros a involucrarse en los Grupos de Trabajo y Proyectos del ITI.
- Participar en intercambio y colaboración internacional y regional, ej. con otros Centros.
- Asistir y participar en el Consejo Regional en su región.
- Asistir y participar en el Congreso Mundial del ITI.
- Promover las artes escénicas, ej. Concursos de dramaturgia.
- Presentación de obras internacionales y locales a través de lecturas y / o Festivales.
- Crear un escaparate (festival) regular de las artes escénicas en su país e invitar a críticos internacionales, organizadores de festivales, etc. con el fin de llevar la cultura de las artes escénicas a otros países y festivales.

- Informar a las comunidades de teatro y danza acerca de los desarrollos y oportunidades dentro de sus respectivos sectores a nivel nacional, regional e internacional.
- Educar y formar a profesionales de las artes escénicas a través de clases magistrales dentro de sus disciplinas particulares, cursos de desarrollo profesional y talleres, etc.
- Abogar en nombre de las artes escénicas y los artistas a través de la investigación, grupos de presión y las campañas.
- Alojar redes de sesiones para profesionales de las artes escénicas, así como conferencias, simposios y seminarios.
- Organizar eventos de premiación para reconocer y recompensar logros sobresalientes en las artes escénicas.
- Idear e implementar estrategias para desarrollar audiencias para teatro y danza.
- Documentar las artes escénicas y / o proporcionar un servicio de biblioteca a través de colecciones de DVDs de actuaciones, libros, revistas, etc.
- Investigar y publicar estudios sobre el teatro y la danza, así como un directorio de información de contacto para la industria de las artes escénicas en vivo y una revista con artículos relacionados con la evolución de la industria.

Para más inspiración, consulte las "Reglas y Directrices para los Centros ITI" y la lista de actividades de los Centros ITI existentes. Ambos forman parte de este kit de herramientas.

¿Cuáles son los **beneficios** de un Centro ITI?

52

Fotografías: Jordan Centre

¿Cuáles son los **beneficios** de un Centro ITI?

- Una oportunidad para participar en el Congreso Mundial de la ITI - un importante foro internacional que se celebra cada dos años en una parte diferente del mundo.
- Invitaciones para participar en grandes eventos regionales o internacionales de acuerdo con el interés de cada centro - festivales, conferencias, talleres, reuniones de escuelas de teatro - organizados por los Consejos Regionales del ITI, los Centros ITI o por las instituciones del ITI o los Grupos de Proyectos y Grupos ITI, Red ITI / UNESCO para la Educación Superior en las Artes Escénicas.
- Tarifas especiales y condiciones para asistir a eventos así como, en algunos casos, cobertura de los costos de alojamiento.
- La oportunidad de participar en las actividades del Proyecto y los Grupos de Trabajo del ITI y otras instituciones de acuerdo al interés del Centro, entre las que se encuentran: Danza, Teatro Musical, Teatro, Teatro en Zona de Conflictos, Teatro para el Cambio Social, Culturas Indígenas, Dramaturgia, Publicaciones, Artes escénicas, Dirección de escenarios, Educación y formaciones teatrales, Jóvenes profesionales, Grupo de nuevos proyectos, así como la Red ITI / UNESCO para la enseñanza superior en las artes escénicas.
- Posibilidad de participar en los principales festivales y eventos de las Organizaciones Socias.
- Copias gratuitas de los documentos del ITI y publicaciones periódicas, tales como los Informes del Director General del ITI, el "World of Theatre"(Mundo del Teatro), ITIinfo, etc.
- Información regular a través del boletín informativo del ITI para los miembros, enviada por correo electrónico en inglés regularmente.
- La oportunidad de presentar la información de su Centro en el Boletín del ITI y en el sitio web del ITI.
- Obtener información de la sede del ITI, otros centros y otras informaciones.
- Tarjeta de miembro disponible para los miembros individuales e institucionales de los Centros - la tarjeta tiene la intención de proporcionar acceso gratuito o precio reducido a los lugares de teatro y danza en todo el mundo.
- Página personal en el sitio web del ITI para presentar su Centro y sus actividades.
- El derecho a utilizar el logotipo del ITI así como el nombre del ITI en la designación de su Centro, de acuerdo con la Carta del ITI.
- Colaboración estrecha con la Sede de la UNESCO y las Comisiones Nacionales.
- Promoción de la educación teatral y artística a nivel internacional.
- Información sobre las políticas culturales

pertinentes a nivel internacional (UNESCO).

- Información sobre subvenciones y becas proporcionadas por la UNESCO, organizaciones internacionales y regionales y socias.
- Tener el derecho de participar en las diferentes estructuras del ITI (Consejo Ejecutivo, Consejo Regional, etc.) de acuerdo con la Carta del ITI y las Reglas y Directrices del ITI.
- Ser parte de la celebración del Día Mundial del Teatro (27 de marzo) y crear un evento local o eventos regionales en su país o zona de influencia - obtener información de primera mano sobre el autor del mensaje y el mensaje, traducir el mensaje en el Centro Recibiendo el derecho de difundir el mensaje, organizar eventos y participar en las celebraciones anuales organizadas en la UNESCO en París o en otro lugar seleccionado.
- Ser parte de la celebración del Día Internacional de la Danza (29 de abril) y ser capaz de crear un evento local o eventos regionales en su país o zona de influencia - obtener información de primera mano sobre el autor del mensaje y el mensaje, traducir el mensaje en el (los) idioma (s) del Centro, recibiendo el derecho de circular el mensaje, organizar eventos y participar en las celebraciones anuales organizadas en la UNESCO en París u otro lugar seleccionado.

¿Cuáles son las **obligaciones** de un Centro?

53

Jordan Centre actividades

¿Cuáles son las **obligaciones** de un Centro?

Un Centro debe:

1. Cumplir con la Carta del ITI y los valores fundamentales de la organización, la inspiración, la inclusión, la colaboración y la transparencia;
2. Compartir los objetivos de la UNESCO de entendimiento mutuo y paz, y apoyar la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales;
3. Representar y apoyar a la comunidad actual de las artes escénicas en su país;
4. Estar activo en la red ITI y tener actividades nacionales e internacionales;
5. Mantener comunicación regular con la Secretaría General y notificarla de cualquier cambio relacionado con la información y estructura;
6. Presentar un informe sobre sus actividades a la Secretaría General para su publicación cada dos años o no después de la fecha límite fijada por la Secretaría;
7. Enviar al menos un representante de la dirección del Centro a los Congresos Mundiales del ITI;
8. Tener una Carta;
9. Tener una Junta;
10. Pagar una contribución anual antes, no después de la fecha límite establecida por la Secretaría General. En el caso de incapacidad para cumplir con las reglas anteriores, un Centro ITI debe proporcionar una explicación, que será revisada por el Consejo Ejecutivo para la acción apropiada.

(Extracto de las Reglas y Directrices para un Centro ITI)

¿Cuáles son las guías de un Centro ITI?

54

Actividades del Centro de Mongolia

¿Cuáles son las guías de un Centro ITI?

General

1. Un Centro ITI debe mostrar inclusión en sus filas y actividades; Debe ser un socio de artistas, tratando de incluir todas las etnias y todas las identidades culturales de su país.
2. Debe colaborar con las organizaciones de artes escénicas y artistas en su país y en todo el mundo.

Representación de Centros y su Estructura

3. Los miembros representan las profesiones relacionadas con las artes escénicas.
4. Un Centro ITI puede aceptar una membresía individual y / u organizacional / institucional.
5. Un Centro ITI puede constituirse como una sola organización o formar parte de una asociación existente de teatro o de artes escénicas.
6. El consejo de un Centro ITI debe reunirse regularmente.
7. Una vez al año se debe celebrar una Asamblea General de acuerdo a su Carta para cambios estatutarios, financiamiento, nuevos miembros, actividades, etc.
8. Un Centro ITI debe involucrar a jóvenes practicantes en sus filas.
9. Un Centro ITI debe promover y distribuir la Tarjeta de Miembro ITI.

UNESCO

10. Un Centro del ITI debe acatar los objetivos de la UNESCO y ayudarla en proyectos relacionados con las artes escénicas.
11. Se recomienda que un Centro informe a la Comisión Nacional de la UNESCO de sus actividades y envíe una copia del libro "El mundo del teatro".
12. Un miembro de un Centro ITI puede ser miembro de la Comisión Nacional para la UNESCO de su país.

Participar en los Proyectos y Grupos de Trabajo ITI (Comités, Foros, Redes, Grupos)

13. Un Centro ITI puede estar representado en

Comités del ITI para apoyar sus actividades en todo el mundo.

14. Cada Centro ITI debe tener una persona que mantenga correspondencia con los Comités ITI para fortalecer el trabajo de los Comités y vincular el Centro con otros países.

Actividades

15. Los Centros ITI deben invitar a los miembros de otros Centros a sus proyectos y actividades nacionales.
16. Las actividades y proyectos de los Centros pueden incluir:
  - Muestras (las mejores actuaciones del país en los dos últimos años)
  - Festivales (teatro, danza, teatro musical, monodrama, etc.)
  - Producciones y actuaciones del Comité o del Centro
  - Actuaciones
  - Clases magistrales, talleres, seminarios
  - Mesas redondas, conferencias, simposios, cumbres
  - Lecturas, ensayos de las obras, talleres de textos para actuaciones
  - Publicaciones
  - Eventos, redes, reuniones, encuentros, etc.

El acento debe estar sobre las artes escénicas: la promoción y la educación en las artes escénicas.

17. Un Centro ITI puede crear un subcomité de cada uno de los Comités ITI (Identidad Cultural y Desarrollo, Danza, Teatro Musical, Teatro Dramático, Dramaturgia, Educación y Formación, Festival, Monodrama, Publicaciones, Jóvenes Practicantes, Grupo de Nuevos Proyectos, etc.) Y vincularlo a la Comisión ITI.
18. Un Centro ITI debería colaborar con otros Centros en actividades culturales, desarrollo, capacitación, festivales en una región, etc.
19. Un Centro ITI debe promover su propia cultura en el extranjero, así como introducir la cultura actual del país.
20. Un Centro ITI puede organizar reuniones de Centros en la región.

¿Cuáles son las guías de un Centro ITI?

55

Actividades del Centro de Mongolia

21. Cuando sea aplicable, un Centro debe asociarse con las organizaciones internacionales del ITI en su país (incluyendo pero no limitando a):
  - Asociación Internacional de Teatro Universitario AITU
  - Asociación Internacional de Teatro para Niños Y Jóvenes ASSITEJ
  - Asociación Internacional de Críticos de Teatro AICT
  - Asociación Internacional de Teatro Amateur IATA
  - Federación Internacional de Actores FIA
  - Federación Internacional de Investigación Teatral FIRT
  - Unión Internacional de Titiriteros UNIMA
  - Sociedad Internacional de Bibliotecas y Museos Para las Artes Escénicas SIBMAS
  - Organización Internacional de Escenógrafos, Arquitectos y Técnicos de Teatro OISTAT
  - Instituto Árabe del Teatro ATI
  - Asociación Internacional de Educación en Drama/ Teatro IDEA,
  - Teatro Internacional de las Organizaciones Oprimidas
  - Organizaciones culturales internacionales como Alianza Francesa, Consejo Británico, Goethe Instituto, Embajadas, etc.
22. Los miembros de un Centro ITI pueden ser miembros de la junta directiva de otras organizaciones internacionales del ITI en su país.

Visibilidad

23. ISe recomienda encarecidamente que un Centro ITI cree su propio sitio web, especialmente en su propio idioma, para proporcionar información a los artistas intérpretes o practicantes en su país, y en inglés y / o francés para informar al mundo de sus actividades.
24. Un Centro ITI debe actualizar regularmente su página en el sitio web del ITI (Dirección, Información del Centro, Junta, Actividades, Directorio de Artes Escénicas y una lista de lugares que aceptan la Tarjeta de Miembro de ITI).
25. Un Centro ITI puede publicar un folleto de sus

- actividades o utilizar la versión de la Secretaría General disponible en árabe, inglés, francés y español. Puede enviar una traducción del texto del folleto existente a la Secretaría General para que se pueda producir una publicación similar en el (los) idioma (s) del Centro, si es diferente de los mencionados.
26. Un Centro ITI debe estar continuamente en contacto con artistas de las artes escénicas, lugares, organizaciones de teatro, así como organizadores de festivales en su propio país. Los miembros deben estar continuamente informados sobre las actividades y las ventajas de ser miembro del Centro (si es aplicable).
27. Un Centro ITI puede otorgar premios y / o medallas a personas destacadas en las artes escénicas en su país.
28. Un Centro ITI puede organizar una muestra de las mejores actuaciones de su país durante un período de tiempo determinado. Si este es el caso, debe invitar a los críticos internacionales a fin de promover las actuaciones en el extranjero, por ejemplo durante los festivales internacionales.

Identidad Cultural y Diversidad Cultural

29. Un Centro del ITI debe ser un defensor fuerte y un promotor de la diversidad cultural en su país (en consonancia con la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005). Puede hacerlo a través de eventos, actividades y trabajo en organizaciones nacionales y regionales relacionadas con el tema (coaliciones, etc.).
30. En los países con identidades culturales diferentes, un Centro ITI debe encontrar un modelo para incluir representantes de tantas culturas como sea posible. En los grandes países puede crear una red de subcentros o ayudar a establecer Miembros Cooperantes para dar a otras regiones con identidad cultural distinta la posibilidad de formar parte de la red mundial del ITI.

Educación y Formación en las Artes Escénicas

31. Un Centro ITI debe estar involucrado en la educación y formación de profesionales de las

¿Cuáles son las guías de un Centro ITI?

56

Audiencias esperando en la fila para participar en el Encuentro Nacional de los Aficionados al Teatro 2016, en México

- artes escénicas en su país y en todo el mundo. Puede hacerlo participando activamente en:
- La Red ITI / UNESCO para la Educación Superior en las Artes Escénicas.
  - Los proyectos de AKT.ZENT, el Centro de Investigación Teatral ITI
  - El Foro de Formación Teatral y Educación (FTTE)
  - Las conferencias "Cómo llevar el teatro a la gente".
  - Proyectos educativos conjuntos entre centros.
  - Proyectos educativos propios, para principiantes y profesionales.
  - Una futura universidad internacional para la maestría de Artes Escénicas y las protecciones de los conocimientos sobre las artes escénicas (cuando esté disponible)
  - También puede tomar iniciativas y facilitar la educación y la formación en las artes escénicas en su país.
32. Sus actividades de educación y formación deben incluir tanto principiantes como profesionales. Debe interesar a los jóvenes practicantes en el ITI organizando talleres especiales que satisfagan sus intereses y necesidades.
33. Cuando sea aplicable, un Centro ITI debe participar en el "desarrollo de la audiencia" (actividades emprendidas para satisfacer las necesidades de las audiencias existentes y potenciales y para ayudar a las organizaciones de artes escénicas a desarrollar relaciones continuas con el público. Puede incluir aspectos del marketing, puesta en marcha de programaciones, educación, atención al cliente y distribución.)

Publicaciones

34. Un Centro ITI puede tener su propio boletín y publicar periódicos y anuarios sobre las artes escénicas en su país, región o en todo el mundo. Este es un medio para promover las artes escénicas del país en el mundo, especialmente durante los congresos, festivales, reuniones, eventos, etc. Debe incluir un directorio con información de contacto.
35. Un Centro ITI puede publicar sus propios libros o series de libros.

36. Un Centro ITI debe participar en la publicación "El mundo del teatro" seleccionando autores que escribirán un artículo sobre las artes escénicas en su país (en relación con el Comité de Comunicación del ITI).
37. El Centro debe aportar artículos cortos sobre las artes escénicas en su país para la publicación del "Boletín del ITI" y distribuir el Boletín, la información completa o parte de ella a los miembros de su Centro.

Documentación, Biblioteca, Museo

38. En un país donde sea apropiado, un Centro ITI puede dedicarse a abrir un centro de documentación para las artes escénicas (biblioteca, colección de DVD de actuaciones, museo, etc.).
39. Un Centro ITI debe crear un directorio de las artes escénicas en su país y mantenerlo actualizado.

Comunicación

40. Un Centro debe difundir información sobre el ITI y sus actividades a los practicantes de artes escénicas en su país.
41. La comunicación rápida desde un centro a la red o alguna de las partes de la red es de suma importancia. Esto se puede hacer a través de las listas de correo electrónico, así como boletines y otros medios de comunicación.
42. Se espera que el Centro mantenga un buen contacto con la Secretaría General del ITI, su Consejo Regional y el Consejo Ejecutivo.

Día Mundial del Teatro

43. Se espera que un Centro ITI participe en la celebración del Día Mundial del Teatro (27 de marzo). Puede hacerlo a través de:
- traducción del mensaje y de la biografía del autor en el (los) idioma (s) de su (s) país (es)
  - promoción del mensaje al público, especialmente al público teatral en general
  - Participación u organización de eventos
  - Distribución de medios / información de prensa
  - Entrega de premios en ese día, etc.
- Los miembros de un Centro también pueden

¿Cuáles son las guías de un Centro ITI?

57

asistir al evento en la UNESCO, organizado por la Secretaría General del ITI y la UNESCO. Un Centro puede tener un Mensaje Nacional escrito por un autor del país del Centro y publicarlo junto con el mensaje internacional.

Día Internacional de la Danza

44. Se espera que un Centro ITI participe en la celebración del Día Internacional de la Danza (29 de abril). Puede hacerlo a través de:
- traducción del mensaje y de la biografía del autor en el (los) idioma (s) de su (s) país (es)
  - promoción del mensaje al público, especialmente al público teatral en general
  - Participación u organización de eventos
  - Distribución de medios / información de prensa
  - Entrega de premios en ese día, etc.
- Los miembros de un Centro también pueden asistir al evento en la UNESCO, organizado por la Secretaría General del ITI y la UNESCO. Un Centro puede tener un Mensaje Nacional escrito por un autor del país del Centro y publicarlo junto con el mensaje internacional.

Día Internacional de la Lengua Materna / Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo

45. Un Centro ITI puede celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) y el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo).

Respeto a los artistas intérpretes o ejecutantes y las artes escénicas

46. Un Centro ITI debe ser la vanguardia para el respeto de los artistas de las artes escénicas y las artes escénicas en su país. Puede hacerlo a través de la publicación de encuestas y sus resultados, a través de medios de comunicación y comunicados de prensa y / o campañas, a través de campañas de presión, etc.
47. Un Centro del ITI debe trabajar en la mejora del estado social y legal del artista y ayudar a las autoridades en la formulación de textos y leyes apropiados.
48. Un Centro ITI debe ser un defensor de los

Centro Italiano

Derechos Humanos en las artes escénicas. Debería promover los Derechos Humanos y luchar contra sus violaciones.

49. Un Centro ITI debe expresar su solidaridad con los artistas de todo el mundo. Puede hacerlo asignando becas a artistas de países en desarrollo, enviando formadores, invitando a estudiantes o cooperando con Centros ITI en esos países. También puede recaudar fondos para Centro o para enviar equipamiento.

El Centro ITI y la Red ITI

50. Un Centro puede presentar la candidatura de una persona destacada y activa para el Consejo Ejecutivo.
51. Un Centro debe ayudar a los visitantes (de las artes escénicas) en el extranjero a ponerse en contacto con sus colegas en el país y proporcionar toda la ayuda (no financiera) que pueda facilitar su estancia artística.
52. Un Centro debe ser miembro de su Consejo Regional y participar en sus actividades y proyectos.
53. Un Centro del ITI debería considerar la posibilidad de organizar una edición del "Teatro de las Naciones" o "Teatro de las Culturas" y expresar su deseo a la Secretaría General del ITI.
54. Un Centro ITI debería considerar la posibilidad de acoger un Congreso Mundial de la ITI y expresar su deseo a la Secretaría General del ITI.

Aspectos Financieros y Legales

55. Las finanzas de un Centro ITI conciernen al mismo Centro.
56. Un Centro puede ser financiado por el Estado (departamento de cultura, departamento extranjero, distrito, ciudad, etc.), Comisión Nacional de la UNESCO, cuotas de afiliación, fundaciones, patrocinadores y / o donantes.
57. La relación jurídica entre un Centro ITI y el Instituto Internacional de Teatro es la pertenencia al Centro ITI en el ITI.
58. Un Centro ITI puede organizar eventos para la recaudación de fondos (por ejemplo, una noche anual de las artes escénicas).

(Extracto de las Reglas y Directrices para los Centros ITI)

¿Cuál es la **relación jurídica** de los Centros con el ITI?

58

Gala de Premios UNITER en
Bucarest, Rumanía
Foto por Adi Bulboaca

¿Cuál es la **relación jurídica** de los Centros con el ITI?

La relación jurídica entre un Centro ITI y el ITI es la pertenencia como miembro que se incluye dentro del Instituto General del Teatro. Centros que están obligados a acatar la Carta ITI, sus estructuras y las decisiones de sus órganos rectores.

¿Cuál es la **relación financiera** de los Centros con el ITI?

59

Imagen de "Stage & Screen
Design Ireland" – "Highlights"
2007 - 2014. Diseño de
Iluminación | Adam Silverman
| El ritual de la primavera

¿Cuál es la **relación financiera** de los Centros con el ITI?

Los centros son responsables de sus propios fondos y finanzas, y están obligados a pagar una cuota anual al ITI. ITI no proporciona financiamiento a los Centros, y no puede haber expectativa de financiamiento de la Secretaría General a los Centros del ITI.

¿Cuáles son los modelos organizativos existentes de los Centros ITI?

60

Groznjan, Colonia
Internacional de Drama,
Centro Croata

¿Cuáles son los modelos organizativos existentes de los Centros ITI?

Un Centro ITI podría adoptar diferentes formas, incluidas:

1. Una organización basada en la membresía que comprende a individuos y / u organizaciones activas en las artes escénicas en vivo, establecidas únicamente con el propósito de servir como Centro ITI;
2. Una organización de miembros ya existente que comprende a individuos y / u organizaciones en las artes escénicas en vivo dentro de un país, y que, además, para complementar sus actividades existentes, se le otorga la membresía completa como un Centro ITI, ej. Sudáfrica, Suecia, EE.UU., China. En este caso es importante que haya una Junta del ITI y que el Centro también permita la entrada a miembros que no forman parte de la entidad existente.
3. Una institución que surge como organización no gubernamental y que está financiada por fondos públicos y / o de otro tipo, precisamente para desempeñar el papel de un Centro ITI
4. Una institución establecida con un consejo directivo, ej. El Teatro Nacional de Ghana, que, junto con sus otras actividades, también desempeña el papel de un Centro ITI. En este caso es importante que haya una Junta del ITI y que el Centro también permita la entrada a miembros que no forman parte de la entidad existente.

¿Cómo se establece un Centro ITI?

61

Día Internacional de la Danza
2010

¿Cómo se establece un Centro ITI?

1. Una institución, organización o individuo que está interesado en comenzar a servir como Centro ITI debe comenzar por obtener información sobre ITI a través de su sitio web, publicaciones o poniéndose en contacto con la Secretaría General del ITI para obtener información relevante.
2. El (los) solicitante (s) debe (n) leer la Carta del ITI y las Reglas y Pautas para los Centros ITI. Una vez que el solicitante acepta cumplir con la Carta y las Reglas y Directrices, el interesado debe ponerse en contacto con la Secretaría General del ITI e indicar su interés cumplimentando
  - a) Existe un Consejo Provisional con presidente, Secretario (o secretario general) y tesorero - Y si es posible, nuevos miembros del consejo,
  - b) Que las diferentes profesiones de la artes están representadas;
  - c) Que existe una Junta cumpliendo con lo que dicta la Carta del ITI;
  - d) Que el consejo existente ha leído las Reglas y Directrices;
  - e) Que el Centro representará a las Artes escénicas (teatro, danza, drama, teatro musical) en su país, y no es un círculo cerrado.
3. La solicitud debe ser enviada a la Secretaría General, que trabajará para aclarar las cuestiones con el solicitante, y finalmente presentará la solicitud al Consejo Ejecutivo para su aprobación.
4. Después de la aprobación del Consejo Ejecutivo, el solicitante (s) puede comenzar a registrarse en su país.
5. Paralelamente a la hora de registrar la asociación legalmente se deben realizar las siguientes acciones:
  - a) La creación de una Carta / Constitución / Documento legal que describe las metas, valores, estructura democrática, membresía y Gobernanza del solicitante que pretenda servir como Centro, asegurando que este documento sea consecuente con la Carta del ITI;
  - b) Promover y desarrollar el Centro
  - c) Desarrollar y ampliar el directorio (Junta) del Centro
  - d) Iniciar las primeras actividades
  - e) Aumentar la afiliación individual e institucional
6. Una vez que el Centro haya logrado el registro, será considerado miembro de pleno derecho del ITI.

¿Cómo los Centros empiezan a funcionar?

62

"Wide Slumber", una producción que participa en el concurso Teatro Musical AHORA (Music Theater NOW) 2015

¿Cómo los Centros empiezan a funcionar?

Después de la creación del Centro ITI, su registro y su plena aprobación como miembro de ITI, el Centro debe seguir la Carta ITI, las Reglas y Directrices para un Centro ITI.

Debe asegurarse de que:

- El Centro sigue el principio de ser una organización basada en la membresía y continúa incluyendo a los individuos y las organizaciones / instituciones como miembros;
- El Centro incluye a jóvenes practicantes de las artes escénicas como miembros y los incluye en su junta directiva;
- El consejo del Centro es elegido regularmente, con un presidente, un vicepresidente, un secretario y tesoreros y otros miembros para representar a los principales sectores o áreas de actividad;
- La mesa directiva puede nombrar un Secretario General y / u otro personal para administrar los asuntos cotidianos del Centro;
- La dirección del Centro rige las actividades, las finanzas y la conexión con los órganos de la estructura del ITI;
- El Centro está activo local, regional e internacionalmente;
- El Centro está promoviendo sus actividades a nivel nacional y a la Secretaría General para promoverlas en todos los Centros;
- El Centro solicite asistencia a la Secretaría General si encuentra problemas.

¿Cómo se fundan los Centros ITI?

63

Coup Fatal – Certamen Teatro Musical AHORA, 2015.

¿Cómo se fundan los Centros ITI?

ITI no financia centros. La Secretaría General no desempeña un papel en la recaudación de fondos para los Centros o en nombre de estos; Los Centros son responsables de su propia sostenibilidad financiera. En el mejor de los casos, la Secretaría General del ITI puede escribir una carta en apoyo a las actividades de recaudación de fondos del Centro dirigidas a las autoridades locales como ministerios de cultura, asuntos exteriores y entidades similares o una carta de recomendación a fundaciones o patrocinadores o entidades similares.

La financiación para la gestión de una organización puede lograrse, pero siempre depende de las metas y de las actividades a corto y largo plazo que sigue un Centro ITI. Si un Centro ITI está buscando fondos, es importante incluir proyectos y programas realistas que muestren las actividades que el Centro está realizando o ha planeado.

Una fuente para algunos Centros es una cuota de membresía recibida por miembros institucionales e individuales.

Otras fuentes de financiamiento disponibles para las artes en general son:

1. Financiación del gobierno o del sector público

- a) Financiación directa del gobierno (nacional, estatal o de ciudad) para apoyar las actividades de cambio social;
- b) Financiación indirecta del sector público a través de agencias como el Consejo Nacional de las Artes o la lotería.

2. Financiación del sector privado

- a) Patrocinio derivado de presupuestos de marketing de empresas privadas, que a cambio de algún beneficio de marketing patrocina al Centro.
- b) Donaciones de presupuestos de inversión social corporativa de las empresas, que no requieren beneficios de marketing, y que se presentan como un compromiso de la empresa por el bien social.

3. Donación internacional / financiación para el desarrollo

- a) Organismos independientes de desarrollo o financiación que canalizan la financiación de gobiernos extranjeros para temas sociales en determinados países
- b) Organismos internacionales y multilaterales que financian determinados temas, ej. UNESCO, fondo Internacional para la Diversidad Cultural, Banco Mundial, Comisión Europea, etc.
- c) Embajadas e instituciones nacionales de cultura ej. Instituto Francés, British Council, Goethe Institución que aportan fondos a través de líneas aprobadas por sus gobiernos.

4. El mercado

Las empresas creativas y de medios pueden vender sus servicios o bienes en el mercado y crecer, expandirse o marchitarse y morir dependiendo de su capacidad para desarrollar un mercado.

5. Patrocinio

Personas con recursos e ingresos disponibles que proveen fondos a individuos y entidades en cuyo trabajo apoyan o creen.

6. Crowdfunding

Este modelo particular de financiación trasciende las fronteras nacionales y podría generar un apoyo significativo a proyectos que tengan que ver con el cambio social en contextos particulares.

7. Unirse a otros Centros en una región

Para participar en proyectos que estén disponibles a través de la Unión Europea, fundaciones y organismos similares. Dependiendo de sus respectivas condiciones económicas, políticas y sociales, la combinación de fondos variará sustancialmente de un país a otro.

En la medida de lo posible, los Centros deben tratar de recaudar su financiamiento mediante una combinación de lo anterior para que no dependan de una sola fuente de ingresos. También se les recomienda encarecidamente que trabajen con socios locales en la consecución de sus objetivos, ej. Trabajar con un departamento universitario para impartir clases magistrales, trabajar con un teatro para acoger lecturas en escena, trabajar con un editor para producir una recopilación de nuevas obras, usar un socio para localizar estas actividades dentro de sus respectivos presupuestos.

Uno de los beneficios de ser miembro del ITI es que es una red que facilita las asociaciones entre los Centros en los países más pobres y las regiones más dotadas de recursos. Se recomienda encarecidamente a los centros que construyan tales asociaciones para que aprendan unos de otros, faciliten el acceso a las audiencias de los demás, ayuden a recaudar fondos, compartan conocimientos e información, etc.

¿Cómo un Centro se une a un Proyecto o Grupo de Trabajo? (Comités, Redes y Foros)

64

"China Dream", actuación en una reunión de ONG de la UNESCO en Beijing

¿Cómo un Centro se une a un Proyecto o Grupo de Trabajo? (Comités, Redes y Foros)

Se anima a los centros a que informen a sus miembros sobre el trabajo que están realizando los diversos Proyectos y Grupos de Trabajo (Comités, Redes y Foros) del ITI. Estos Grupos de Proyecto y de Trabajo son creados por Miembros del ITI y trabajan en colaboración con los Centros que pueden participar en estos grupos.

Cada proyecto y grupo de trabajo del ITI es responsable de su propia recaudación de fondos y los participantes son voluntarios, de manera que la eficacia de estos depende del compromiso de los miembros por un lado y de la disponibilidad de recursos para contratar a los profesionales para realizar el trabajo requerido, en el otro.

Se alienta encarecidamente a los centros que cuentan con los recursos (capacidad humana, recursos financieros, infraestructura, etc.) a acoger un proyecto o a un grupo de trabajo y a prestarles servicios.

Si un Centro o un miembro del Centro desean vincularse a uno de los Proyectos o Grupos de Trabajo del ITI, puede encontrar útil la información sobre las metas en este Kit de Herramientas y encontrará a los responsables de la oficina en el sitio web del ITI. Puede dirigirse a un Grupo escribiéndoles o, si es necesario, puede recibir asistencia para conectarse con los funcionarios de la Secretaría General del ITI.

¿Cómo un Centro se une a otros Centros?

65

The Wong Kids en el "Secret of the Space Chupacabra Go!", por Lloyd Suh, Ma-Yi Theater Co., en la gira en Emerson Arts, Boston, USA

¿Cómo un Centro se une a otros Centros?

ITI es una red de centros dedicados a promover las artes escénicas en vivo en sus respectivos países y en la esfera de influencia, y por lo tanto, en todo el mundo. Se anima a los centros a que establezcan contactos y establezcan relaciones de colaboración con otros centros de sus regiones, pero también en todo el mundo.

Los vínculos y la colaboración con otros centros se crean a través de:

- Participación en el Congreso Mundial del ITI
- Participación en uno de los Proyectos o Grupos de Trabajo del ITI
- Participación en una reunión del Consejo Regional de la región de la que forma parte el Centro
- Participación en un evento, festival o conferencia creado por un Centro ITI, o la Secretaría General del ITI
- Contacto personal a través de ponerse en contacto con otro Centro (la lista de todos los Centros se puede encontrar en el sitio web del ITI)
- Pedir a la Secretaría General del ITI que ayude a vincularse con otro Centro o Centros.

¿Cómo un Centro se une al Consejo Regional de su región?

66

Reunión del Consejo Regional Árabe en Fujairah, 2016.

¿Cómo un Centro se une al Consejo Regional de su región?

Los Consejos Regionales desempeñan un papel integral en el desarrollo y sostenibilidad de cada Centro de una región. Los centros deben estar vinculados entre sí a nivel regional y se les recomienda encarecidamente que se reúnan al menos una vez al año para compartir información, coordinar actividades regionales y elaborar un programa pertinente para su región.

Las reuniones pasadas de los Consejos Regionales han demostrado que tal organismo es necesario y beneficia enormemente a cada Centro participante. Las mejores prácticas, la asistencia mutua, la creación de actividades y el intercambio de información son un primer paso en el desarrollo de actividades conjuntas. Los centros en una región son también esenciales para explorar a personas e instituciones interesadas en países vecinos que puedan tener interés en abrir un Centro en su país.

La Secretaría General asistirá a un Centro recién formado que se vincule con el Consejo Regional de la región pertinente para que el nuevo Centro pueda asistir a la próxima reunión del Consejo Regional.

¿Cómo los Centros ITI se unen a la Secretaría General?

67

Oficina del ITI en Shanghái

¿Cómo los Centros ITI se unen a la Secretaría General?

La Secretaría General coordina las actividades del ITI y trabaja a nivel general internacionalmente. La Secretaría incluye un Gerente de Desarrollo Internacional cuyo mandato es ayudar a los Centros con capacitación, tutoría y apoyo general para ayudarlos a ejecutar programas efectivos y en la construcción y mantenimiento de entidades sostenibles.

Se anima a los centros a que se comuniquen con la Secretaría General para mantenerlos informados de sus actividades, buscar asesoramiento y compartir sus logros a través del boletín mensual ITI.

¿Cómo **se vincula** un Centro ITI con la Comisión Nacional de la **UNESCO** de su País?

68

Edificio UNESCO, Place Fontenoy, París

¿Cómo se vincula un Centro ITI con la Comisión Nacional de la UNESCO de su País?

Basándonos en que el Instituto Internacional del Teatro ITI fue fundado por la UNESCO y que tiene oficinas en la UNESCO, muestra la estrecha relación con esta a nivel internacional.

Se recomienda encarecidamente que el ITI colabore no sólo a nivel internacional, sino también a nivel local con la UNESCO.

La estrecha relación con la UNESCO y los objetivos similares con esta es uno de los aspectos que hacen que el ITI sea único.

Lo que ITI sugiere a un Centro es:

- Presentarse a la Comisión Nacional de la UNESCO en su país;
- Presentar las actividades existentes y las actividades previstas del Centro;
- Para averiguar qué proyecto común tiene el Centro con la Comisión Nacional de la UNESCO;
- Participar en las actividades de la Comisión Nacional de la UNESCO, - como convertirse en miembro del consejo, para trabajar en la Coalición Nacional sobre la Diversidad Cultural;
- Etc.

Estos son algunos proyectos internacionales en los que ITI colabora con la UNESCO:

- Red ITI / UNESCO para la Educación Superior en las Artes Escénicas – un proyecto conjunto del ITI y la UNESCO con un número creciente de

universidades y academias en todo el mundo;

- Capital Mundial de las Artes Escénicas ITI / UNESCO - que se lanzará próximamente.
- El Status del artista
- Convención de la UNESCO Diversidad cultural
- Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial
- Día Mundial de la Lengua Materna
- Foro de ONGs - organizado cada año
- Etc.

Si los líderes de un Centro ITI se van a presentar a la Comisión Nacional de la UNESCO, póngase en contacto con la Secretaría General si necesita documentos adicionales.

Comisiones Nacionales de la UNESCO

La UNESCO es el único organismo de las Naciones Unidas que cuenta con una red mundial de organismos nacionales de cooperación conocidos como Comisiones Nacionales para la UNESCO. Forman parte de la arquitectura constitucional general de la Organización.

Las Comisiones Nacionales, establecidas por sus respectivos gobiernos en conformidad con la Constitución de la UNESCO, funcionan de manera permanente con el fin de asociar sus órganos gubernamentales y no gubernamentales en educación, ciencias, cultura y comunicación con la labor de la Organización. Esta red desempeña un papel importante en el enlace con los asociados, la coordinación de actividades y la promoción de la visibilidad de la UNESCO a nivel nacional. Más información en: www.unesco.org

¿Cómo **se vincula** un Centro ITI a los **Ministerios de Cultura o Asuntos Exteriores**?

69

Edificio del Ministerio de Cultura en Singapur

¿Cómo se vincula un Centro ITI a los Ministerios de Cultura o Asuntos Exteriores?

En la mayoría de los países donde existen Centros ITI, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Relaciones Exteriores están apoyando al Centro, ya sea colaborando con él o, de manera ideal, financiando el Centro.

Lo que se aplica a ponerse en contacto con la Comisión Nacional de UNESCO, se aplica a la conexión con las autoridades gubernamentales o ministerios.

Si necesita ayuda del ITI, póngase en contacto con la Secretaría General.

¿Cuáles son los principales desafíos y riesgos para un Centro ITI?

70

Centro de Algeria

¿Cuáles son los principales desafíos y riesgos para un Centro ITI?

Cuando se emprende el establecimiento de un nuevo Centro o cuando se ejecuta un Centro, es importante estar al tanto de los retos y riesgos potenciales asociados con tal búsqueda. Los desafíos varían de un país a otro, pero algunos de los más comunes que amenazan la eficacia y sostenibilidad de un Centro son:

1. Compromiso Variable del Liderazgo Voluntario

Al comienzo de una andadura, a menudo hay gran entusiasmo y apoyo, y los individuos están inspirados y dispuestos a servir en la estructura de liderazgo. Sin embargo, debido a que las posiciones de liderazgo son voluntarias y las personas involucradas en las artes a menudo tienen que hacer muchas cosas diferentes para obtener ingresos para sus necesidades, el trabajo voluntario sufre. Pronto, un comité de 7-10 personas llega a tener un núcleo de 1 a 3 personas haciendo todo el trabajo, causando un posible resentimiento.

Mitigación

Para mitigar tales riesgos, sería importante recaudar fondos para emplear incluso a un profesional a tiempo parcial para realizar gran parte del trabajo, de modo que el trabajo del Centro no se detenga por falta de compromiso de su liderazgo voluntario. Otra opción es que los elementos clave del trabajo se ubiquen en los presupuestos y en la capacidad de recursos humanos de las organizaciones miembros.

2. Falta de financiación

Puede haber financiamiento al principio de una organización, o parte de la financiación necesaria para iniciar un Centro, pero más tarde, cada vez es más difícil - particularmente en los países con capacidad limitada del sector privado y fondos públicos limitados para las artes - Obtener financiación para las actividades artísticas es difícil.

Mitigación

Es imprescindible contar con un plan trienal con actividades detalladas y un presupuesto que muestre claramente los gastos e ingresos potenciales (y sus fuentes probables) y que busque recaudar fondos por adelantado a medio plazo (3 años). La planificación a medio plazo también permite al Centro localizar parte de su trabajo en los planes, presupuestos y actividades de recursos humanos de otros socios y miembros. También es importante diversificar las fuentes de financiación y buscar generar ingresos propios a través de los servicios ofrecidos para que el Centro no dependa únicamente de la financiación externa.

3. Cambios en el liderazgo

El liderazgo - y los cambios de liderazgo - de un Centro se enfrentan a una serie de problemas incluidos:

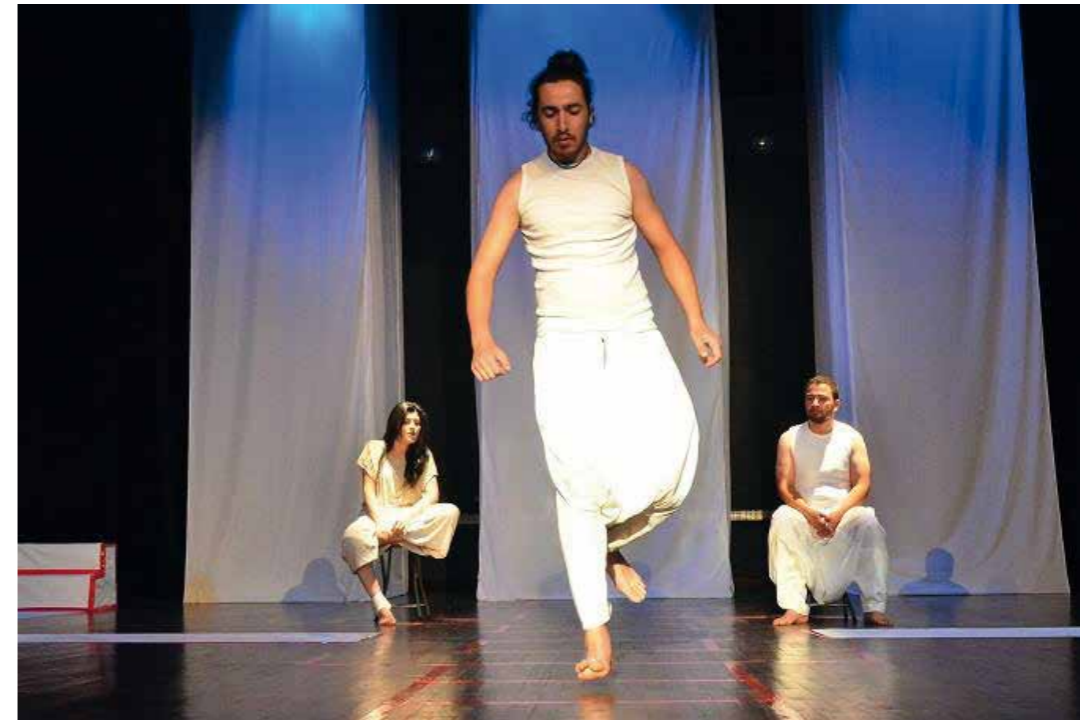
- a) pérdida de la memoria institucional cuando los líderes se van
- b) la renuencia por parte de los iniciadores del Centro de abandonar ("síndrome fundador") o permitir que un nuevo liderazgo se haga cargo

¿Cuáles son los principales desafíos y riesgos para un Centro ITI?

71

Centro de Algeria

c) la creencia de que servir en el liderazgo de un Centro resultará en ganancias personales tales como oportunidades de viajes internacionales, un mayor acceso a fuentes de financiamiento, la capacidad de ejercer poder, etc.

Mitigación

En previsión de estos desafíos, es importante que un centro tenga reglas claras incorporadas en una Carta / Constitución sobre el tiempo que los líderes pueden estar en el cargo, cómo cambia el liderazgo (a través de procesos democráticos) y un Código de Conducta que detalla las expectativas de los líderes, es decir, están obligados a servir a los miembros en lugar de ellos mismos.

Un centro también debe asegurar una combinación saludable de líderes experimentados y líderes jóvenes para que la memoria institucional se transmita y que se estén desarrollando nuevos niveles de liderazgo, ej. Un número determinado de puestos del consejo / del comité que se asignarán a los líderes menores de 35 años.

4. Loss of Membership and Support

Después de un estallido inicial de entusiasmo y apoyo a un Centro ITI, los miembros pueden volverse menos interesados y empezar a hacer preguntas sobre el propósito y los beneficios de su membresía, sobre todo cuando se les puede exigir pagar una cuota.

Mitigación

Los miembros desaparecerán legítimamente cuando el Centro ya no sirva a sus intereses, y ya no los

inspire. Corresponde, por lo tanto, al consejo del Centro mantenerse en contacto con los miembros, determinar sus necesidades y actividades de programa que respondan a tales necesidades. El perfil público y la eficacia del Centro atraerán y mantendrán a miembros que quieran estar asociados con éxito.

¿Cuáles son los elementos clave de la sostenibilidad para un Centro ITI?

72

Festival en Chipre

¿Cuáles son los elementos clave de la sostenibilidad para un Centro ITI?

La "sostenibilidad" se entiende principalmente en términos financieros, pero la sostenibilidad de una organización artística se ve afectada por una serie de factores, tanto internos como externos. Tener recursos financieros puede no ser suficiente para sostener una organización; Hay otros factores que afectan su longevidad potencial.

A. Factores Internos

Los factores que podrían tener un impacto negativo en la sostenibilidad de las organizaciones e instituciones son:

1. Marco organizativo: falta de una base jurídica sólida, estructura de gobierno, políticas organizativas que rigen los recursos humanos, cuestiones disciplinarias, etc.
2. Liderazgo: liderazgo pobre cuando la gerencia no cuenta con herramientas, experiencia o redes para crecer y sostener la organización, o cuando el liderazgo cambia y no se ha prestado suficiente atención al mantenimiento de la memoria institucional en detrimento de la organización
3. Gestión financiera: la mala gestión financiera, incluida la falta de estados financieros auditados, pone en peligro la capacidad de una organización para recaudar fondos

B. Factores Externos

Factores fuera del control de una organización que podrían tener un impacto adverso en el trabajo, se incluyen los siguientes:

1. Político: los gobiernos represivos promulgan leyes que inhiben la actividad progresiva, restringen o limitan el apoyo financiero de fuentes internacionales, o los líderes son prohibidos, asesinados, sometidos a arresto domiciliario o se les imponen cargos que les intimiden de continuar con sus actividades
2. Económico: crisis económicas - global, regional o nacional - impacto en la capacidad de las organizaciones para generar patrocinios o apoyo financiero
3. Culturales: las creencias religiosas y los sistemas de valores históricos incrustados y las cosmovisiones sirven como obstáculos para la consecución de objetivos progresistas como el empoderamiento de las mujeres o los derechos LGBTI
4. Social / comunitario: la comunidad en la que se ubica la organización y que puede ser servida por la organización, no tiene los recursos económicos para sostenerla, se siente intimidada por factores políticos más amplios o no se puede identificar con los objetivos y actividades de la organización.

Las condiciones varían de un país a otro y es imperativo que se lleve a cabo un análisis exhaustivo en cada país para comprender el alcance y la interrelación de los factores internos y externos en la sostenibilidad. Esto, a su vez, informará estrategias más matizadas para asegurar que los Centros establezcan estrategias de manera más efectiva alrededor del apoyo que necesitan para asegurar su resistencia dentro de condiciones desafiantes.

¿Cuáles son los recursos clave que se requieren para sostener un Centro ITI y asegurar su eficacia?

73

Celebración del Día Mundial del Teatro 2015. El Presidente de la República de Estonia, Toomas-Hendrik Ilves (a la izquierda), otorgará el Premio a la Mejor Producción a Lembit Peterson (a la derecha), director de la compañía teatral Theatrum. Crédito de la foto: Harri Rospu Estonian National Opera.

¿Cuáles son los recursos clave que se requieren para sostener un Centro ITI y asegurar su eficacia?

Una cuestión que no forma parte de la Carta ITI ni tampoco forma parte de las Reglas y Directrices para los Centros ITI, sino que regula cualquier institución u organización. Se aplica a los Centros ITI.

"Cualquier actividad o proyecto que usted está planeando es importante que sea consciente de lo que los miembros o el público necesita, quiere y aprecia. Si está planeando un evento sin estar en contacto con sus miembros y la audiencia, va a fracasar, si no les gusta o no tienen interés en lo que están haciendo. Estar en contacto y estar interesado en su "público objetivo" es la actitud clave que se necesita."

Los recursos y herramientas clave que un Centro necesitaría para establecerse y sostenerse a sí mismos son:

1. La Carta ITI, que es el documento legal del ITI
2. Las Reglas y Directrices para los Centros ITI para informar a los líderes y a los miembros de lo que se requiere de un Centro. Estas normas han sido aprobadas por la Asamblea General del ITI e informan sobre las normas y directrices.
3. Una Carta / Constitución del Centro explicando claramente los objetivos, las funciones, la gobernanza, etc., del propio Centro.
4. Un programa de 2-3 años de actividades prácticas para construir y mantener la membresía
5. Un presupuesto a largo plazo que describa los gastos y los ingresos del Centro como base para

generar fondos (Ver Recurso: "Arterial Network Toolkit")

6. Un sitio web, una página de Facebook y un boletín para distribuir información
7. Una base de datos de las instituciones y comunidades de teatro y danza
8. Un liderazgo inclusivo y apoyado
9. Una membresía abierta e inclusiva
10. Trabajo orientado a resultados
11. Exigir una excelente calidad en lo que se haga o se muestre
12. Una actitud de servicio hacia los miembros de las artes escénicas en el país o región que el Centro está operando.

D. Información útil adicional

74

Este capítulo ofrece ejemplos de en lo están involucrados los Centros existentes.

Le da indicaciones sobre las actividades que puede empezar en un Centro y cita documentos existentes que puede descargar desde el sitio web del ITI o que la Secretaría General puede enviarle.

¿Qué actividades existen en los Centros ITI?

75

Centro finlandés, Centro Fujairah

¿Qué actividades existen en los Centros ITI?

Las siguientes actividades son realizadas por Centros ITI existentes. Estas actividades pueden inspirar a otros Centros a hacer lo mismo. Algunos de los países que participan en estas actividades se enumeran para en caso de que cualquier centro desee ponerse en contacto con ellos para obtener asesoramiento.

La información de contacto de los Centros se puede encontrar en el sitio web del ITI. La lista no es completa y sólo debe servir como una fuente de inspiración. (Los ejemplos se basan en la información recibida de los Centros ITI para el Informe del Director General 2014-2017)

1. Abogacía

- Los expertos del teatro participan en la reunión internacional de los acontecimientos de la universidad del teatro, ej. Irán
- Investigación sobre el papel y la participación de las mujeres en el teatro, ej. Irlanda
- Representación al gobierno sobre cuestiones de visados, ej. Suecia
- Defensa de los derechos de los artistas, nueva política cultural, federación de artistas, ej. Sudáfrica

2. Premios

Reconocer a individuos y / o instituciones que han contribuido significativamente al teatro o la danza.

- Premios anuales para los iconos nacionales, ej. Chipre, Croacia, Alemania
- Premio anual para aquellos que hacen más para promover el teatro local internacionalmente, ej. Hungría
- Marcar un icono de teatro local a través de una producción, una película y lecturas de su trabajo, por ejemplo Irlanda
- Premio al teatro que promueve el cambio social, ej. Italia
- Premio anual para promover la paz a través del teatro, ej. Japón
- Premios anuales para las mejores producciones teatrales del año anterior, ej. Rumanía, Sri Lanka, Croacia

3. Carrera de apoyo a directores de teatro

- Apoyo al personal técnico para participar en la formación y otras oportunidades en el extranjero, ej. Irlanda
- Programa de una semana de Jóvenes Actores para promover nuevos actores, ej. Rumanía
- Espacio provisto para que los jóvenes directores se involucren con académicos y artistas internacionales en Festivales, ej. Eslovaquia

4. Conferencias y eventos para promover el discurso sobre las artes escénicas

- Conferencia anual para evaluar el teatro y la danza locales, ej. Croacia
- Simposios anuales sobre temas especializados relacionados con el teatro o la danza, ej. Chipre, Alemania
- Simposio sobre nuevas escrituras, ej. Estonia
- Simposio sobre el espacio teatral, ej. Estonia
- Simposio sobre teatro de títeres, ej. Vietnam
- Asamblea Nacional de Críticos de Teatro, ej. Italia
- Conferencia para promover el intercambio internacional y la ciudadanía global, ej. Estados Unidos
- Seminario sobre los derechos de los artistas, ej. Zimbabue
- Conferencias públicas sobre temas de actualidad con invitados internacionales, ej. Croacia
- Conferencias mensuales sobre el teatro, ej. Japón
- Eventos y seminarios en red, ej. Finlandia

5. Desarrollo de nuevos dramaturgos y / o nuevos textos teatrales

- Competencia para identificar nuevos dramaturgos, con diversas dramaturgias seleccionadas y siendo monitoreados y llevando al escenario sus obras, ej. Chipre, Croacia, Eslovenia, Serbia, Filipinas
- Concursos anuales de dramaturgia nacional, ej. Estonia, Rumanía
- Concursos regionales de dramaturgia, ej. Fujairah (Países Árabes)
- Proporcionar residencias a escritores, ej. Irlanda
- Puesta en marcha de nuevos trabajos, ej. Irlanda
- Premio Patrocinio de una nueva obra en el festival nacional, ej. Sudáfrica
- Facilitar la participación en Festivales de jóvenes artistas con obras cortas, ej. Sudáfrica

¿Qué actividades existen en los Centros ITI?

76

Centro Alemania

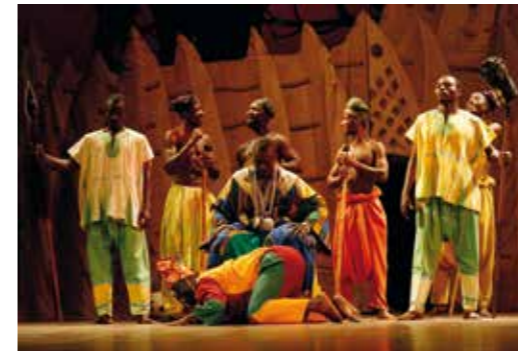
- Talleres para profesores de drama, ej. Sri Lanka
- 6. Documentación**
- Proporcionar sinopsis de nuevas obras locales, ej. Hungría
  - Bases de datos de todas las actuaciones, obras nuevas, traducciones de obras internacionales, ej. Finlandia
  - Sitio web sobre diseño de escenarios, pantallas y diseñadores, ej. Irlanda
- 7. Exposiciones**
- Exposición de retratos de dramaturgos de renombre mundial, ej. Bangladés
- 8. Festivales**
- Festival de teatro local para promover la nueva escritura, ej. Ghana
  - Festival de teatro local para productores internacionales, ej. Croacia, Bangladés, Irán, Irlanda, Rumanía, Suecia, Sri Lanka
  - Festival anual de patrimonio (tradicional) de teatro, ej. Antiguo Drama Griego (Chipre)
  - Festival anual de teatro local e internacional, ej. Mongolia, Sudán
  - Festival del Día Mundial del Teatro, ej. México, Sudán
  - Festival Internacional Anual de Monodrama, ej. Fujairah / EAU, Kiel / Alemania, Ereván / Armenia, Kosovo
  - Festival anual de escuelas de teatro, ej. Ghana, Fujairah, Sri Lanka
  - Festival anual de teatro juvenil, ej. Egipto, Suecia
  - Concurso de textos hablados en Escuelas de Educación, ej. Ghana
  - Festival de teatro infantil para niños, ej. Ghana, Irán
  - Festival Internacional de Teatro Callejero, ej. Irán, Grecia
  - Festival internacional de marionetas, ej. Corrí
  - Festival Internacional de Teatro Universitario ej. Irán, Arabia Saudí
  - Festival Internacional de Teatro Ritual y Tradicional ej. Corrí
  - Festival Internacional de Danza Contemporánea ej. Jordania, Chipre
  - Festival Regional de Teatro, ej. El sur de África (que se celebra en Sudáfrica)
  - Festival Internacional de Teatro Experimental ej. Vietnam, China, Egipto
- 9. Promoción de la Herencia**
- Celebración anual de la importancia del teatro, ej. Sri Lanka, Estados Unidos
  - Preservar y celebrar el patrimonio musical, ej. Ghana
- 10. Programa de Teatro Indígena**
- Investigar y desarrollar teatro en estilos indígenas, ej. Ghana, Sri Lanka, Filipinas
  - Proyecto de artes escénicas de Roma, Italia
- 11. Enlace de información**
- Proporcionar información sobre teatro a nivel nacional a través de un sitio web, ej. Chipre, Suecia, Serbia
  - Proporcionar información sobre teatro internacional y nacional a través de un boletín periódico, ej. Finlandia, Hungría, Irán, Rusia, Suecia
  - Proporcionar información sobre las representaciones de una gira fuera del país, ej. Alemania
  - Proporcionar una biblioteca pública sobre el teatro, ej. Alemania
  - Proporcionar información sobre las obras de gira en el extranjero, ej. Suecia
- 12. Apoyo infraestructural y financiero para producir nuevos trabajos**
- Espacio de ensayo y financiación para los dramaturgos para crear nuevos trabajos, ej. Sri Lanka
- 13. Intercambio Internacional**
- SoulIntercambio Sur-Norte; Ej. intercambio de producciones entre Croacia y Argentina
  - Tomar proactivamente obras locales en el extranjero, ej. Chipre toma obras a Grecia, Estonia a Rusia
  - Cooperación conjunta en proyectos, ej. Estonia y Finlandia
  - Promoción del teatro musical a través de competiciones internacionales, ej. Alemania
  - Cooperación regional con producciones conjuntas, acceso al mercado, ej. Alemania y África del Norte
  - Internacionalización del teatro local mediante la adaptación de textos, ej. Ghana
  - Participación en mercados internacionales de

¿Qué actividades existen en los Centros ITI?

77

Centro de Ghana

- arte, conferencias, giras experimentales, etc. Italia, Irlanda, Estados Unidos, China
- 14. Campañas de marketing**
- Una campaña anual para promover el teatro, ej. Finlandia
- 15. Lanzamiento de un nuevo trabajo**
- Facilitar un espacio anual para los creadores de teatro para lanzar su trabajo a productores y agencias de financiamiento, ej. Irlanda
- 16. Publicaciones**
- Traducción de libros esenciales en croata, Ensayos sobre teatro nacional, ej. Croacia
  - Libros sobre el teatro nacional, ej. Chipre, Irán, Japón, Finlandia
  - Obras y colecciones de obras de teatro del país local, ej. Croacia, Rumanía, Estados Unidos
  - Publicaciones sobre temas específicos, ej. Teatro en zonas de conflicto, ej. Italia
  - Kit de herramientas / Manual sobre cómo hacer teatro, ej. Sudáfrica
- 17. Investigación**
- Investigación anual sobre temas de teatro, tales como ingresos y gastos, personal, estadísticas de audiencia, ej. Finlandia, Alemania, Suecia
- 18. Servicio social de apoyo para artistas de teatro y danza**
- Programa de desarrollo profesional (incluyendo el bienestar físico y mental, habilidades empresariales, sesiones de coaching) para los artistas mayores, ej. Irlanda
  - Servicios sociales para apoyar a los artistas mayores, ej. Rumanía, Sri Lanka
  - Campaña artística para recaudar fondos para artistas mayores, ej. Rumanía
- 19. Lecturas escenificadas**
- Para mostrar / promover nuevos trabajos locales contemporáneos, ej. Croacia, Egipto, Estonia, Finlandia, Grecia
- Introducir el trabajo internacional contemporáneo a mercados locales, ej. Grecia
- 20. Producción de escenarios**
- Introducir nuevos trabajos a través de producciones completas, ej. Fujairah
  - Apoyo a nuevos trabajos para viajar a nivel nacional, ej. Arabia Saudita
- 21. Teatro y Discapacidad**
- Abordar la discapacidad a través del teatro, ej. Ghana, Italia, Filipinas
- 22. El teatro como agente para el cambio social**
- Abordar los retos sociales dentro de la sociedad a través del teatro, ej. Italia
  - Proyecto Teatro para el Cambio Social, ej. Italia, Sri Lanka, Uganda
  - Teatro que trata de la migración y el teatro en zonas de conflicto, ej. Italia, Jordania, Estados Unidos
- 23. Traducciones**
- Traducir obras locales a otros idiomas para aumentar el acceso al mercado, ej. Suecia, China
  - Traducir obras internacionales para el acceso al mercado local, ej. Japón, Rusia
  - Traducción de obras de teatro como parte del intercambio de país a país, ej. Croacia
  - Traducción de publicaciones sobre teatro local para mercados internacionales, ej. Chipre, Croacia
  - Boletines electrónicos regulares en cuatro idiomas para promover el teatro local en el extranjero, ej. Finlandia
- 24. Talleres**
- Sobre la crítica de teatro, ej. Egipto
  - Habilidades teatrales, ej. Sudán, Uganda, Zimbabue

¿Cuáles son las posibles actividades para un Centro ITI?

78

Centro Iraní

¿Cuáles son las posibles actividades para un Centro ITI?

Los centros son entidades autónomas que pueden diseñar y perseguir sus propias prioridades y programas de acción. La Carta del ITI, las Reglas y Directrices para los Centros del ITI y la lista de actividades realizadas por los Centros existentes proporcionan una amplia inspiración a los Centros. Un posible programa anual podría incluir lo siguiente:

1. Intercambio de información

- Construcción y mantenimiento de una base de datos nacional de las comunidades del teatro y la danza
- Preparar y distribuir un servicio electrónico mensual un "Boletín" de esta base de datos
- Un sitio web para facilitar el intercambio de noticias
- Una página de Facebook para compartir las noticias

2. Educación y formación

- Clases magistrales en dirección, coreografía, dirección escénica, etc. con los principales profesionales locales e internacionales
- Organizar talleres y formaciones regulares sesiones para jóvenes profesionales sobre la los temas de la industria (solicitud de financiación, formas, marketing, gestión financiera, etc.)

3. Investigación y Publicaciones

- Realizar un proyecto de investigación anual sobre el impacto económico, social y cultural del teatro, la danza, y publicar estos hallazgos
- Publicar una colección anual de los diez mejores guiones que han surgido ese año.

4. Promover la Creatividad

- Organizar un concurso anual de dramaturgia

- Lecturas organizadas por el anfitrión de los mejores nuevos guiones
- Organizar un concurso anual de "coreografía nueva"

5. Conferencias, Seminarios

- Organizar una conferencia anual o bianual para evaluar y reflexionar sobre el estado de las artes escénicas en vivo
- Organizar seminarios trimestrales / semestrales sobre temas de actualidad

6. Sesiones de Networking (Redes de trabajo)

- Organizar sesiones informativas mensuales para que la comunidad de artes escénicas trabaje en red, escuche a un conferenciante, vea un nuevo trabajo, escuche una entrevista con un creador líder o emergente de teatro, etc.

7. Promover el internacionalismo

- al menos una vez al año, lecturas escenificadas de secuencias de obras de un país / región diferente
- invitar y vincular a los artistas intérpretes o ejecutantes internacionales con los locales
- marcar el Día Mundial del Teatro y el Día Internacional de la Danza

8. Abogacía

- Seleccione un asunto por año en torno al cual realizar campañas, ej. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes

Si bien un Centro puede iniciar y coordinar estas actividades, no necesariamente tiene que organizarlas todas por sí mismo, pero puede hacerlo en asociación con otros socios y miembros tales como teatros, festivales, empresas, un departamento universitario, etc.

Referencias Adicionales

79

Centro Iraní

Referencias Adicionales

- Página Web del ITI
- La actual „Carta ITI“ (descargar)
- „Reglas y Directrices para Centros ITI“ (descargar)
- Documentación sobre el ITI (cuando esté disponible para descargar)
- Folleto sobre el ITI (cuando esté disponible para descargar)

Más información

- Día Mundial del Teatro
www.world-theatre-day.org
- Día Internacional de la Danza
www.international-dance-day.org
- Congreso Mundial de la ITI
www.iti-congress.org

Direcciones

- Puede encontrarlas en la página web del ITI:
www.iti-worldwide.org

¿Cómo puede ponerse **en contacto** con el ITI?

80

¿Cómo puede ponerse en contacto con el ITI?

Si usted está interesado en abrir un Centro, por favor póngase en contacto con la Secretaría General por correo electrónico: info@iti-worldwide.org.

La misma dirección de correo electrónico puede utilizarse para preguntar al Director General o cualquier miembro de la Secretaría General las dudas que tenga relacionadas con la apertura de un Centro o la administración de un Centro.

Si está interesado en ponerse en contacto con uno de los **Grupos de Proyecto o de Trabajo (Comité, Red, Foro, etc.)** encontrará la dirección de correo electrónico en el Directorio ITI en el sitio web del ITI y en la página web de cada Grupo.

Si está interesado en ponerse en contacto con **otro Centro o el Consejo Regional de la región de su Centro**, encontrará la dirección de correo electrónico en el Directorio del ITI, en el sitio web del ITI o en la página web del Grupo.

Si está interesado en ponerse en contacto con la **Red de Educación Superior de las Artes Escénicas**, envíe un correo electrónico a info@iti-worldwide.org.

Y si te pierdes, **siempre puedes ponerte en contacto con la Secretaría General.**

Si su correo electrónico no es contestado por la Secretaría General o por cualquier miembro que desee contactar, por favor llame a la Secretaría General o envíe una carta o fax a la dirección de Shanghái. Su comunicación con el ITI es importante y debe ser manejada con cuidado.

Instituto Internacional del Teatro ITI

Enlace Oficina UNESCO
UNESCO
Room Bovin 9.44
1 rue Miollis
75015 Paris
Francia
Teléfono: +33 1 45 68 48 80

Instituto Internacional del Teatro ITI

Sede ITI
1332 Xinzha Road
Jing'an, Shanghai
China
Teléfono: +86 21 6326 7033
Fax: +86 21 6236 30 53
www.iti-worldwide.org
info@iti-worldwide.org

El "Kit de Herramientas para los Centros" fue creado por el Secretariado General ITI
Traducción: José Rubio

Version 2, 2017
Instituto Internacional del Teatro ITI
UNESCO, 1 Rue Miollis, 75015 Paris, Francia
& 1332 Xinzha Road, Jingan, Shanghai, China 200040

