

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPÍRITU DE EMPRESA

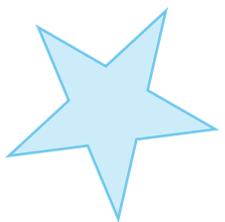
Módulo 3

MANTENER LA MOTIVACIÓN Y EL ENFOQUE

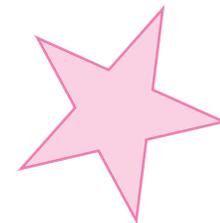
Desarrollado por Mindshift (Portugal)

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

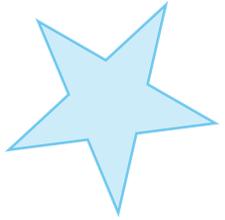
Objetivo

El objetivo de este módulo es proporcionar a los artistas intérpretes o ejecutantes técnicas para esforzarse y centrarse en seguir su pasión profesional y crear valor para sí mismos y para los demás, incluso cuando se enfrentan a contratiempos.

Ver y debatir

El inspirador discurso de Rocky Balboa a su hijo

Al final de este módulo, deberá ser capaz de...

Conocimientos

- Enumerar las circunstancias profesionales adversas más comunes y las formas de superarlas.
- Reconocer diferentes formas de motivación para crear valor.

Habilidades

- Reflexionar sobre los beneficios sociales asociados a tener iniciativa y crear valor para uno mismo y para los demás.
- Utilizar estrategias para perseverar ante las adversidades cuando se trata de alcanzar objetivos.

Actitudes

- Crear motivación en un equipo celebrando los éxitos y fomentando formas innovadoras de afrontar los retos.

Conceptos clave

Desafío

Un reto es una situación o tarea que bloquea a los individuos y les hace poner a prueba sus competencias, su esfuerzo y su determinación para superarlos.

Los retos deben verse como oportunidades para reinventar, innovar y diseñar estrategias.

Motivación

La motivación es la/s razón/es para hacer algo de una manera determinada, lo que hace que alguien actúe. Es un proceso que activa un comportamiento orientado a un objetivo.

Hay motivaciones extrínsecas que surgen del exterior del individuo y que implican recompensas como premios o reconocimiento social, y motivaciones intrínsecas que conducen a la gratificación personal.

Conceptos clave

Perseverancia

En oposición a la renuncia, la perseverancia es la cualidad de ser persistente en hacer algo a pesar de la dificultad o la demora en lograr el éxito.

Para mantener la perseverancia, es importante tener un plan y atenerse a él.

Creación de valor

La creación de valor es el objetivo principal de cualquier empresa. Implica dar algo que es valioso para los demás para recibir a cambio algo que es valioso para ti.

Es lo que diferencia a un artista intérprete o ejecutante de la competencia y aporta un significado único a su marca.

**¿Cuáles son los retos más
comunes
para los artistas intérpretes
o ejecutantes?**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

Algunos de los retos más comunes para los artistas intérpretes o ejecutantes son...

- Incertidumbre
- Falta de motivación
- Falta de objetivos
- Falta de habilidades empresariales: resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento innovador, finanzas, etc.
- Afrontar el cambio
- Atraer a nuevos espectadores y mantener a los antiguos
- Mantener programas rentables
- Mantener una organización artística en funcionamiento

**¿Cómo pueden superar los
artistas escénicos los
retos?**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

Cómo los artistas escénicos pueden superar los retos...

Estrategias de diseño

Tómate tiempo para pensar con lógica: describe los obstáculos a los que te enfrentas y planifica cómo puedes superarlos. Establece objetivos a medio o largo plazo centrados en cómo se pueden mejorar las cosas y divídelos en pequeños pasos que debes dar para avanzar hacia ellos.

Comunicar su valor

Intenta llegar al núcleo emocional de tu audiencia comunicándoles cómo tú u otros artistas del espectáculo han impactado y cambiado positivamente la vida de otras personas, ya sea en tu comunidad o a nivel mundial. Esto también mejorará tu confianza.

Contar historias

Las historias deben ser la base de la interacción con tu público. Ayudan a dar sentido al mundo que nos rodea, dirigen a la gente hacia lo que queremos que preste atención y crean emociones.

Cómo los artistas escénicos pueden superar los retos...

Haz crecer tu comunidad

Los artistas, las actuaciones y los locales son cruciales para tener éxito y estabilidad a largo plazo. Por ejemplo, piensa en la posibilidad de celebrar debates entre los artistas y el público después de los espectáculos o convierte tu local en un espacio de encuentro, ofreciendo comida y bebidas locales en un bar de moda. En un mundo orientado a la tecnología, necesitamos conectar a la gente y hacer que se reúnan.

Ofrecer experiencias

Haga que la gente se sienta bienvenida y que su experiencia sea cálida. Hay que crear experiencias que involucren a la gente no como meros miembros del público, sino como parte de tus espectáculos. Esto hará que corran la voz sobre ti. Recuerda que no tienes un público, sino muchos, y que una sola talla no sirve para todos. Trabaja en las posibilidades de diferentes experiencias teniendo en cuenta las características de tu público.

Cómo los artistas escénicos pueden superar los retos...

Ser proactivo en la autocomercialización

Tienes que establecer una relación con tu público. Piensa en formas de exponerte a la gente con frecuencia. Hoy en día, los medios sociales son relevantes para llegar continuamente al público y atraerlo. Recuerda que darte a conocer al público y conseguir tus objetivos requiere tiempo y esfuerzo.

Mejorar las ventas

Los precios en las artes escénicas son siempre controvertidos. Cobra un precio justo por tu espectáculo y busca formas de fomentar las compras al por mayor y las afiliaciones.

Perseverancia en las artes escénicas durante la pandemia de COVID-19

Play it Safe es una plataforma online para la retransmisión de conciertos en directo, creada en medio de la pandemia de Covid-19 en Portugal por la comunidad musical Gig Club y la editorial Omnichord Records. Su objetivo es animar a los aficionados a la música a quedarse en casa, reduciendo las posibilidades de que el virus infecte a la población.

Los artistas retransmiten conciertos íntimos desde sus casas a través de la radio online de Gig Club o en vídeo en las redes sociales. La plataforma recomienda encarecidamente donar dinero a los artistas por sus actuaciones o comprar su música. Otra opción es comprar entradas por adelantado para los espectáculos que tengan lugar cuando las restricciones de la pandemia lo permitan, recibiendo los músicos el valor durante la pandemia, cuando más lo necesitan.

Estudio de caso

Perseverancia en las artes escénicas durante la pandemia de COVID-19

- ¿Qué otras estrategias conoces que hayan puesto en práctica los artistas intérpretes para mantener su perseverancia durante COVID-19?
- ¿Y tú? ¿Cómo mantuviste tu perseverancia en las artes escénicas durante la pandemia de COVID-19?
- ¿Y cómo perseveraste en tu carrera artística a lo largo de los tiempos?
- Investiga en Internet algunos ejemplos nacionales e internacionales de buenas prácticas que los artistas escénicos están aplicando para perseverar en su carrera. Presenta tus conclusiones a tus colegas.

Beneficios de crear valor a través del arte para uno mismo y para los demás

Mejora de la salud

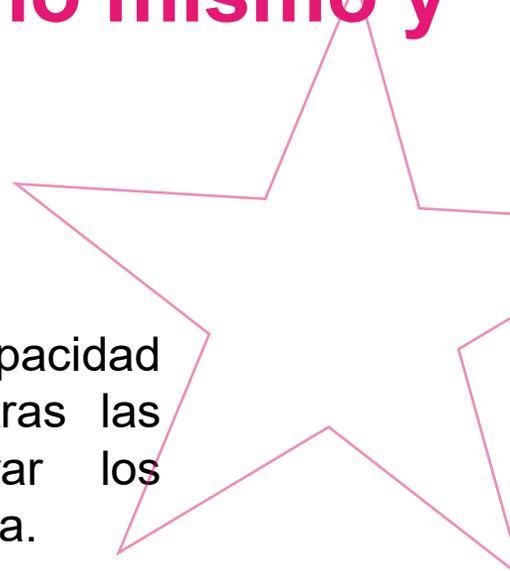
Después de estar expuestos al arte, las personas presentan niveles reducidos de estrés, debido a las menores concentraciones de cortisol, la hormona del estrés.

Al crear obras de arte, los artistas se sienten más relajados y experimentan emociones positivas.

Desarrollo cognitivo

Observar el arte mejora la capacidad de pensamiento crítico, mientras las personas tratan de descifrar los elementos que componen la obra.

Al desarrollar obras de arte, los artistas establecen nuevas conexiones entre las células cerebrales, lo que conduce a un mayor crecimiento psicológico. Utilizar su imaginación para comunicar sus mensajes les lleva a mejorar su capacidad para resolver problemas.

Beneficios de crear valor a través del arte para uno mismo y para los demás

Empatía ampliada

Después de un espectáculo, las personas muestran una mayor tolerancia social y empatía. Están expuestos a diversos puntos de vista, lo que les hace tener compasión por los demás.

Crecimiento económico

Las artes contribuyen a la economía local y regional generando puestos de trabajo, desarrollando el talento y las habilidades, atrayendo visitantes y gasto, y haciendo que los lugares sean atractivos para retener a las empresas y sus empleadores.

Beneficios de crear valor a través del arte para uno mismo y para los demás

Creación de vínculos sociales

El arte facilita la interacción social entre sus creadores y entre éstos y el público, lo que favorece la cohesión de la comunidad y la reducción de la exclusión y el aislamiento social.

Placer

Ver o crear arte ayuda a liberar dopamina, la sustancia química relacionada con el amor y el placer. Mientras se crea arte, también aumentan los niveles de confianza.

Más información

Formas innovadoras de afrontar los retos en las artes escénicas

Innovación en la experiencia del público en las artes escénicas, parte 1: empezar por la empatía

Innovación abierta en las artes escénicas: ejemplos de producción de danza y teatro contemporáneos

OPEN INNOVATION IN THE PERFORMING ARTS: EXAMPLES FROM CONTEMPORARY DANCE AND THEATRE PRODUCTION

JULIANNA FALUDI

ABSTRACT Scholarly work about open innovation examines the different components of opening up the innovation process of firms, where the most important feature is sourcing in knowledge. In this paper I examine the implications of adapting an open innovation frame to a field in which it has not been investigated before: the performing arts (contemporary dance and theatre). I draw on case studies and demonstrate that open innovation strategies are viable for use in artistic production. Independent companies purposefully mine external knowledge in production and commercialize on the spillovers of their body of knowledge, putting themselves in the category of firms who are adopting and adapting to open innovation.

Digitalización de las artes escénicas: evaluación de las oportunidades, problemas y desafíos

CAPACCOA
CANADIAN ARTS PRESENTING ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES ARTISTIQUES

DIGITIZING THE PERFORMING ARTS
An Assessment of Opportunities, Issues and Challenges

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stardust
Performing Arts Entrepreneurs

Plan de acción

Mantener la motivación y la concentración

1 - Identificar tus retos

Escribe los retos que tú y tus compañeros de trabajo atraviesan durante su carrera en las artes escénicas.

2 - Encontrar formas de crear valor

Utilizando las competencias que has adquirido durante el módulo y también tu creatividad, describe algunas formas posibles de abordar los retos que has identificado en el paso 1 que puedan aportar valor para ti y para tu público.

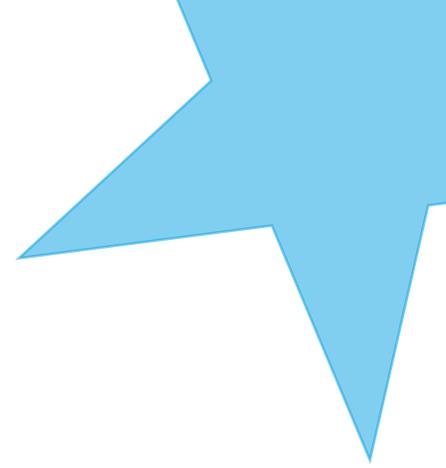
3 - Fijar objetivos

Teniendo en cuenta los resultados de los pasos 1 y 2, establece objetivos que sean SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado.

Enumera los pasos a seguir para alcanzar cada objetivo, prioriza las tareas y crea un calendario para ellas.

Referencias

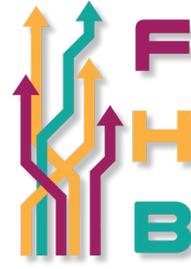
- <https://www.lexico.com/>
- Cherry, K. (2020). **Qué es la motivación**. Verywellmind.
<https://www.verywellmind.com/what-is-motivation-2795378>
- Wakeman, D. (2017). **10 Grandes desafíos que enfrentan las artes escénicas como industria**. Wakeman Consulting Group.
<http://davewakeman.com/2017/04/10-big-challenges-facing-performing-arts-industry/>
- Nordin-Bates, S. (2012). **La intrincada danza entre la motivación, los objetivos y el éxito en las artes escénicas: Una guía para profesores**. Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.
<https://www.onedanceuk.org/wp-content/uploads/2018/05/IntricateDanceBetweenMotivationsGoalsandSuccess.pdf>
- Nordin-Bates, S. (2012). **The intricate dance between motivation, goals, and success in the performing arts: A guide for teachers**. Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.
<http://davewakeman.com/2019/02/ways-to-share-the-value-of-the-arts/>
- (2019). **Cómo las artes nos benefician a todos, como humanos**. Estudios continuos en la Uvic.
<https://continuingstudies.uvic.ca/arts/news/how-arts-benefits-us-all-as-humans>

Referencias

- Mowlah, A. y otros (2014). **El valor de las artes y la cultura para las personas y la sociedad. Consejo de las Artes de Inglaterra.**
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Value_arts_culture_evidence_review.pdf
- Crossick, G. et al. (2016). **Comprender el valor de las artes y la cultura.** Consejo de Investigación de Artes y Humanidades.
<https://ahrc.ukri.org/documents/publications/cultural-value-project-final-report/>
- Manzi, Z. (2018). **La innovación de la experiencia del público en las artes escénicas, parte 1: Empezar por la empatía. Empezar por la empatía.**
<https://medium.com/swlh/audience-experience-innovation-in-the-performing-arts-part-1-start-with-empathy-e04f3b5ced4a>
- Faludi, J. (2015). **Innovación abierta en las artes escénicas: ejemplos de la producción de danza y teatro contemporáneos.** Revista Corvinus de Sociología y Política Social.
<http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/129/pdf#>
- Petri, I. et al. (2017). **La digitalización de las artes escénicas: Una evaluación de oportunidades, problemas y desafíos.** Consejo de Innovación Digital para las Artes Escénicas.
https://capacoa.ca/documents/services/digital/Digital_Innovation_Assessment.pdf

Stardust

Performing Arts Entrepreneurs

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.