

THE THEATRE GREEN BOOK

Producciones Sostenibles:

Guía Detallada

Versión 2

1	Introducción	4
2	Principios Clave	5
3	Planificar una Producción Sostenible	6
4	Coproducciones y Compañías Invitadas	8
5	El Reto Creativo	9
6	Decorados y Escenografías	11
7	Utilería	13
8	Vestuario y Caracterización	14
9	Luces, Sonido, Audiovisuales	15
10	Ensayar, Gestionar, Eliminar	16
11	Giras	18
12	Danza y Ballet	20
13	Mirando hacia el Futuro	21
14	Diferentes Escalas	22

Nos gustaría agradecer a todos los que han apoyado el Green Book con su tiempo, su compromiso e ideas. Sus nombres están en los agradecimientos. Y un agradecimiento especial a quienes financian el Green Book, cuyos nombres encontrarás en el interior de la contraportada.

El Theatre Green Book es propiedad de © Buro Happold y Renew Culture Ltd. Todos los derechos reservados.

Renew Culture
The Theatre Green Book

BURO HAPPOLD

Prólogo

Vivimos en una crisis climática. Las personas que hacen teatro -como todo el mundo- quieren responder a esa emergencia. Pero para el teatro, la necesidad de cambiar es especialmente urgente. Si el teatro quiere formar parte de la conversación más vital a la que se enfrenta la humanidad, tiene que cambiar sus prácticas.

El Theatre Green Book proporciona normas claras para ese cambio. En otros volúmenes se mostrará cómo mejorar la sostenibilidad de los edificios y las operaciones teatrales. Este volumen trata de cómo hacer producciones más sostenibles.

La emergencia climática es la realidad en la que ahora se hace teatro, como todo lo demás. Pero producir espectáculos sostenibles no es un fin en sí mismo. La finalidad, el alcance, la creatividad y la ambición del teatro deben seguir siendo tan amplios y vitales como siempre. De hecho, es esa misma creatividad y la capacidad del teatro para reinventarse constantemente lo que generará nuevas ideas teatrales en esta nueva realidad.

Las y los artistas de teatro siempre trabajan dentro de unos parámetros (de tiempo, coste o escala). Al trabajar en el contexto de la emergencia climática, no deberían sentir más limitaciones en su ambición creativa que ahora. Más bien, el propósito es canalizar esa creatividad a través de un nuevo conjunto de premisas.

En el Theatre Green Book han colaborado creadoras y creadores teatrales de todo tipo: profesionales independientes y salas, compañías y productores/as. Basado en valores y estrategias ampliamente consensuados, el resultado es una norma compartida para hacer teatro, como comunidad, en la realidad de la crisis climática.

Lisa Burger y Paddy Dillon, Renew Culture

producciones sostenibles
GUÍA DETALLADA

1 Introducción

1 ¿Por qué el Green Book?

"Como narradores, tenemos una capacidad única para explorar temas clave con el público, tanto dentro como fuera del escenario. En un mundo que se calienta, esto significa asumir el liderazgo en la comunicación de la importancia de la acción medioambiental, ya sea a través del contenido de nuestros proyectos o compartiendo nuestra práctica." Staging Change, 2019

La crisis climática es una amenaza inmediata para nuestra seguridad, equidad y prosperidad. Necesitamos urgentemente limitar las emisiones de carbono, reducir los daños a la biodiversidad y, al hacerlo, lograr una transición justa en la que se apoye a las personas, los lugares y las comunidades y se proteja a los grupos vulnerables.

El teatro no puede resolver por sí solo la crisis climática, pero puede desempeñar un papel clave a la hora de abordarla. El teatro puede cuestionar y desafiar, provocar, entretener, sorprender y mostrar realidades. Puede reflejar las preocupaciones de generaciones que se enfrentan a una época de cambios vertiginosos y aterradores.

Pero para ello, el propio teatro tiene que transformarse. Tenemos que ser capaces de hacer obras de forma responsable y sostenible. Profesionales independientes, teatros, productoras/es y compañías necesitan una norma única y compartida con la que trabajar. De ahí el Theatre Green Book.

2 Un Camino Claro hacia la Sostenibilidad

El Theatre Green Book ofrece al teatro un camino hacia la sostenibilidad. Se basa en años de trabajo de creadores y creadoras teatrales y entidades pioneras de la sostenibilidad como Julie's Bicycle, Creative Carbon Scotland, SiPA, Ecostage y otros. Traza el camino hacia una forma de hacer teatro con bajas emisiones de carbono y residuos, que valora a las personas y contribuye a una sociedad más sostenible.

Los y las profesionales del teatro ya han iniciado ese cambio y fomentan su desarrollo reutilizando y reciclando, cambiando a equipos de bajo consumo e investigando materiales alternativos. Esta guía se basa en su experiencia.

Todo el mundo en el teatro empieza su carrera estirando al máximo los recursos de forma creativa: todas las personas que hacen teatro son expertas en sostenibilidad. Al reto de responder a la emergencia climática, el teatro ya está aportando ingenio, dinamismo y creatividad.

3 Una Oportunidad Creativa

La crisis climática no es sólo un reto que hay que superar. Cambiar los parámetros de la creación teatral es una oportunidad creativa apasionante.

Nadie sabe aún cómo serán los espectáculos realizados en la realidad de la emergencia climática. Las creadoras y los creadores teatrales responderán a esa pregunta proyecto a proyecto. A lo largo de su historia, el teatro ha demostrado una extraordinaria capacidad de reinención. Los próximos años no deben verse como una restricción, sino como una invitación al cambio creativo dinámico.

4 Alcance del Green Book

El Green Book divide el reto en tres áreas. Juntas, ofrecen al teatro una orientación clara, práctica y detallada hacia la sostenibilidad:

- 1 Producciones Sostenibles (este volumen)
- 2 Operaciones Sostenibles
- 3 Edificios Sostenibles

5 Producciones Sostenibles

Los espectáculos tienen un impacto en el planeta. Utilizan energía y materiales, requieren desplazamientos, generan residuos y emplean sustancias químicas nocivas.

El Theatre Green Book muestra cómo reducir ese impacto. Muestra a todas las personas que intervienen en la cadena de una producción cómo pueden cambiar sus prácticas para hacer espectáculos más sostenibles. Presenta las medidas que pueden adoptar ahora las personas que hacen teatro, así como las que se adoptarán rápidamente a medida que aumenten los conocimientos y se desarrolle la infraestructura ecológica.

Sus orientaciones están pensadas para la creación teatral de todo tipo y escala.

Los espectáculos a pequeña escala pueden implicar equipos más pequeños y menos recursos, pero los principios de la sostenibilidad son los mismos: crear más con menos; colaborar más estrechamente; centrarse en las personas y no en los objetos; sustituir el consumo de recursos por la creatividad.

6 Razones para Cambiar

El teatro no es el único que se enfrenta al cambio. Todas las cosas y todas las personas en el planeta nos vemos afectadas por la emergencia climática, y todo lo que hagamos se verá modificado por ella, incluido hacer arte.

Los cambios que hagamos pueden ser abrumadoramente positivos para nuestra forma de trabajar como individuos y comunidades.

- Una forma de trabajar más abierta y colaborativa puede disolver jerarquías y fomentar el respeto entre los muchos talentos que contribuyen a crear un espectáculo.
- La sostenibilidad desplaza nuestra atención de los recursos a las personas.
- Trabajar a nivel local puede reconectar a los creadores y las creadoras teatrales con sus comunidades y hacer el teatro más accesible.
- Escuchar nuevas voces significa incluir a creadores/as teatrales más diversos/as que aporten nuevas perspectivas al reto.

Esta guía se ha elaborado a partir de la experiencia de profesionales independientes, edificios, especialistas y organizaciones. La colaboración y el respeto mutuo que las personas que hacen teatro han aportado colectivamente al Green Book son la clave para trabajar de forma sostenible, en todos los sentidos.

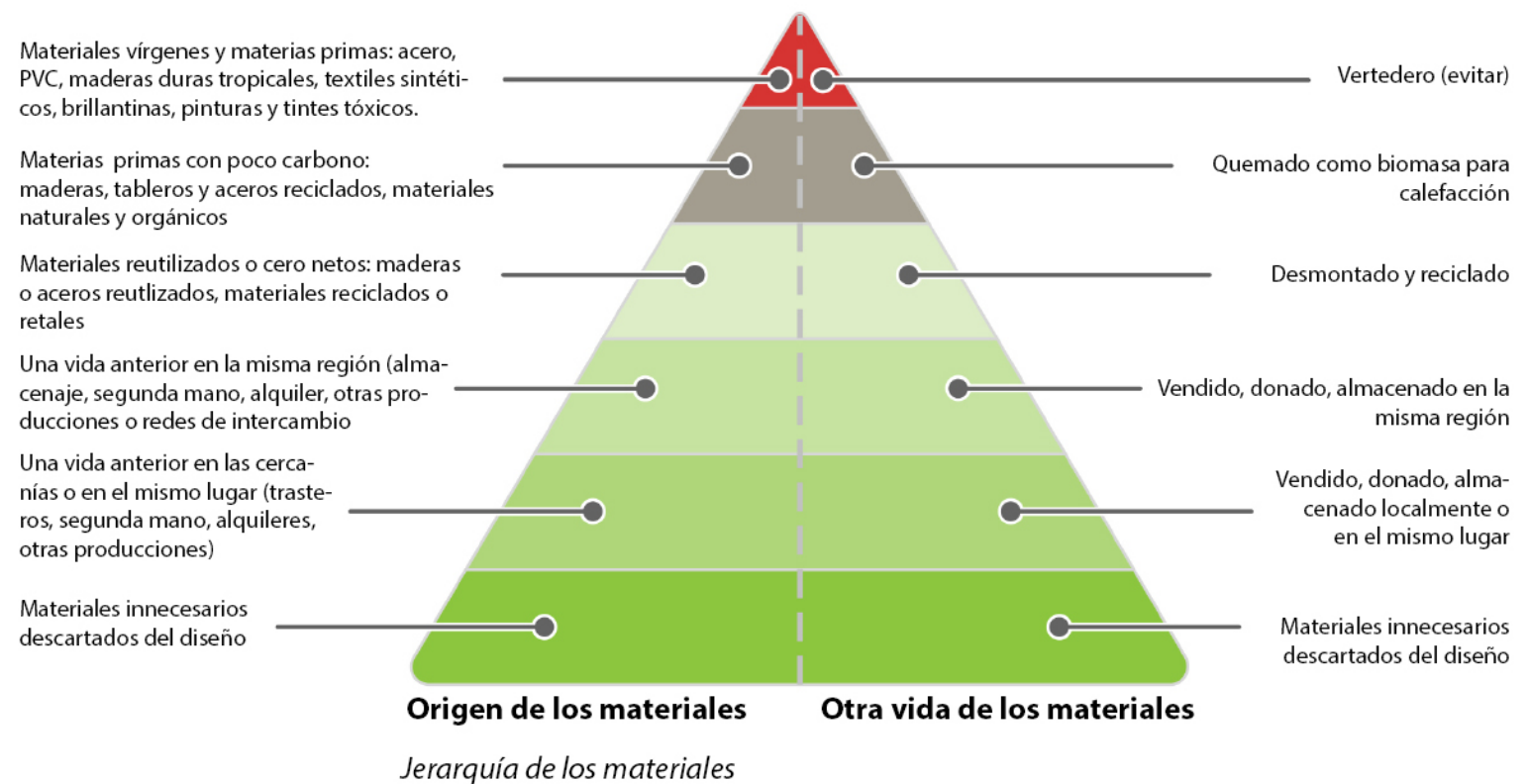
Cero Neto

La clave para una producción sostenible es pasar de una economía lineal de producción (materias primas utilizadas en el escenario y luego desechadas) a una economía circular en la que reutilizamos y reciclamos tanto como sea posible.

Medir con precisión la huella de carbono de una producción requiere mucho tiempo, es complicado y depende de numerosas variables. Pero si cambiamos a una cultura de no generación de residuos y de reutilización y reciclaje, sabremos que estamos haciendo todo lo que podemos. Una producción del Theatre Green Book 'Avanzada' es efectivamente cero neto.

La *compensación de carbono* (para equilibrar cualquier huella de carbono que no se pueda evitar) se trata en la sección Operaciones.

2 Principios Clave

1 Trabajar de manera Sostenibles significa...

Planificar de manera Sostenible

Una producción sostenible comienza con una invitación que define claramente un estándar de sostenibilidad y se asegura de que todas las personas lo entiendan y cómo trabajarán juntas para lograrlo. Los presupuestos y los cronogramas deben permitir la sostenibilidad. Trabajar de forma sostenible requerirá más tiempo, especialmente cuando se introduzca por primera vez. La colaboración y la comunicación son clave.

Crear de manera Sostenible

La sostenibilidad empieza con el concepto de quien dirige y la visión de quien diseña. El equipo puede trabajar conjuntamente para lograr esa visión de forma sostenible.

Nuevas herramientas y procesos

La Calculadora de Producción ayuda a guiar la sostenibilidad calculando cuánto material se reutiliza o recicla. Mientras tanto, los procesos de taller y fabricación pueden seguir directrices sostenibles.

Materiales sostenibles

El teatro sostenible exige un cambio radical hacia el uso de equipos y materiales que hayan tenido una vida anterior y puedan reutilizarse, reutilizarse o reciclarse.

Adquisición y transporte limpios

Hacer espectáculos sostenibles requiere una reducción significativa del transporte y las entregas, dando prioridad al tren, los vehículos eléctricos, el carsharing/carpooling y el transporte público.

2 La Jerarquía de los Materiales

Todo en un espectáculo verdaderamente sostenible habrá tenido una vida anterior. Todo volverá a utilizarse. Esto crea una "economía circular".

Empieza por diseñar sin necesidad de materiales.

Todo lo que se necesites debe proceder de una fuente reutilizada o reciclada, y a ser posible local, para reducir el transporte. Lo mejor son los materiales que, como mínimo, se obtienen de forma sostenible. Las materias primas que implican carbono y cuya fabricación es destructiva, deben evitarse.

Hay un proceso similar para pensar qué hacer con todo después, desde lo mejor -reutilizarlo en el teatro- hasta lo peor: tirarlo al vertedero.

Formación y aprendizaje

El cambio del teatro hacia el trabajo sostenible exige que todas las personas comprendan los principios en los que se basa la orientación ecológica.

Una formación más generalizada sobre la alfabetización climática puede ayudar a todo el sector a avanzar. Mientras tanto, las propias redes teatrales pueden ayudar a compartir las experiencias, innovaciones, nuevas técnicas y lecciones aprendidas por los creadores/as teatrales a la hora de trabajar de forma sostenible.

Ve al Kit de herramientas para obtener información sobre la formación en alfabetización climática.

3 Estándares del Theatre Green Book

El Theatre Green Book establece tres estándares para el trabajo sostenible: Básico, Intermedio y Avanzado. En una producción Básica, el 50% de los decorados, escenografía, utilería y vestuario deben reutilizarse o reciclarse, y el 65% reutilizarse después del espectáculo (según el peso).

La Calculadora de Producción del Theatre Green Book te brinda una lista de verificación para cada estándar y hojas de trabajo simples para ayudarte a calcular tu porcentaje de reutilización/reciclaje y (para espectáculos avanzados) un cálculo básico del impacto de carbono.

Evaluar una producción no es una ciencia exacta. Utiliza el sentido común, evita perderte en los detalles y la Calculadora te proporcionará una herramienta fiable para la transición a una forma de trabajo sostenible.

¿Qué Entendemos por Verde?

El Green Book utiliza los términos "sostenibilidad" y "prácticas más ecológicas" para referirse a la descarbonización de las producciones teatrales, la reducción de residuos y la eliminación de prácticas perjudiciales para el medio ambiente. Así resulta sencillo y legible, independientemente de los conocimientos previos de cada cual.

Para un vocabulario más preciso del teatro verde, ve al glosario en el área de Recursos Generales. El Future Materials Bank mantiene un excelente léxico de términos en www.futurematerialsbank.com/lexicon (ambos en inglés).

3 Planificar una Producción Sostenible

1 Principios Clave

Producir un espectáculo de forma sostenible significa:

- Establecer un objetivo claro de sostenibilidad desde el principio.
- Establecer el equipo, el presupuesto y el calendario para apoyar el trabajo sostenible.
- Dar a todas las personas las herramientas que necesitan para lograr un resultado sostenible.

2 Comunicaciones

Establecer un estándar

El Green Book establece tres estándares claros: Básico, Intermedio y Avanzado. Los Estándares definen acciones para cada uno de ellos. Te permiten establecer un objetivo claro para cada producción, que define lo que todos deben hacer y que será cada vez más familiar para todas las personas que hacen teatro.

Los teatros nuevos en materia de sostenibilidad a veces apuntan demasiado alto, lo que desmoraliza al equipo. Es bueno comenzar con el Básico, para que todos tengan la oportunidad de aprender. Incluso puede resultar útil realizar evaluaciones de algunas producciones pasadas, para descubrir cómo de sostenible eres ya.

La Invitación

Es fundamental definir el estándar de sostenibilidad en la primera invitación a los miembros del equipo, explicar qué significa y cómo serán apoyados. Si se introduce más tarde, la sostenibilidad parecerá restrictiva. Inclúyelo desde el principio y se integrará en el pensamiento creativo desde el inicio. Antes de que alguien comience a trabajar, debe comprender los parámetros dentro de los cuales está trabajando y los valores que se le pide que comparta.

Los equipos de Producción tienen un papel vital que desempeñar para hacer que el estándar de sostenibilidad sea una parte clara de la invitación y luego animar a los equipos creativos a lograrlo.

Iniciación

Sólo lograrás un resultado sostenible si todos comprenden plenamente el papel que deben desempeñar. Siempre que se invite a miembros del equipo, informa sobre cómo funciona el Theatre Green Book y la responsabilidad que tienen de ayudar a ofrecer el espectáculo de la manera más sostenible posible.

Trabajadores Independientes

Los equipos habituales pronto se familiarizarán con el Theatre Green Book. Los y las profesionales independientes pueden ser nuevos/as en esto y en sus procesos. Bríndales el apoyo que necesitan (incluida capacitación sobre alfabetización climática) para cumplir lo que pides. Mientras tanto, los/as autónomos/as pueden influir en la transición preguntando a los teatros si están utilizando el Theatre Green Book y qué sistemas tienen implementados, o incluso insistiendo en un estándar del Theatre Green Book en sus cláusulas contractuales. Es difícil cambiar las organizaciones desde fuera, pero el teatro depende de profesionales independientes, y su influencia y experiencia son vitales.

Designaciones

El trabajo sostenible necesita que los equipos se designen con antelación, para que quienes crean puedan ayudar a lograr ideas creativas de forma sostenible.

Las Cláusulas Contractuales, o Acuerdos de Producción Verde, ayudan a dejar claros tus valores y ayudan al equipo a colaborar para lograr un objetivo determinado. Los contratos con quienes suministran y fabrican deben hacer referencia al mismo estándar.

Ve al Kit de Herramientas para ver ejemplos de textos.

Trabajo Colaborativo

La creación teatral sostenible necesita equipos que colaboren. Quienes crean y proveen participarán en las primeras reuniones para ofrecer sugerencias y soluciones de taller. Quienes dirigen y diseñan deben responder con flexibilidad para dejar espacio al pensamiento sostenible. Las personas de producción deben fomentar una atmósfera de respeto mutuo y confianza en todo el equipo.

La sostenibilidad debe ser un estribillo constante, pero hay dos reuniones clave que arraigarán la práctica sostenible:

- Una reunión sobre sostenibilidad en la etapa de concepto integra el pensamiento sostenible desde el principio.
- Más adelante, la maqueta puede ser el eje de una reunión en la que todo el equipo repase el diseño comparándolo con los objetivos del Theatre Green Book, estudie las opciones y acuerde las acciones.

Ve al Kit de Herramientas para más información acerca de reunirse, compartir y revisar.

3 Horarios y Presupuestos

Horarios

La sostenibilidad lleva tiempo. Los horarios deben permitirlo.

El tiempo dedicado a la etapa de concepto afina el pensamiento y evita cambios tardíos. Quienes diseñan necesitan tiempo para explorar soluciones creativas; esto puede incluir viajes al almacén o conocer a otros/as diseñadores/as que trabajan en la misma temporada para explorar elementos de diseño compartidos. Lograr la sostenibilidad requiere conversaciones interactivas entre el equipo. Incluso pedir vestuario de segunda mano lleva más tiempo que comprarlo online.

Puesta en marcha de varios espectáculos y temporadas

Cuando las producciones se programan como una serie o ciclo, pueden compartir recursos y reutilizar elementos.

De esta forma pueden compartir el mismo suelo, conservar equipamientos técnicos y de iluminación, los accesorios y los elementos del escenario se pueden compartir. Las diseñadoras/es que trabajan juntos pueden intercambiar información y acceder a los mismos materiales reciclados.

El resultado puede ser un ahorro significativo en materiales y energía, junto con los costes y emisiones asociados a la fabricación, el montaje y el transporte de elementos. Las entregas pueden atender a más de un espectáculo al mismo tiempo.

Es necesario repensar los cronogramas para que permitan una práctica sostenible. *Mira el diagrama en la página anterior y ve al Kit de Herramientas para más información.*

Presupuestos

Los presupuestos deben reflejar el mismo cambio, concediendo más tiempo a quienes diseñan y crean para la conversación colaborativa que necesita la sostenibilidad.

Los costes de las compras cambiarán. Una escenografía nueva fabricada con materiales de origen sostenible puede costar más. Pero fabricada con elementos reutilizados y materiales reciclados, puede costar menos. Al menos solicitar dos presupuestos a un mismo taller, uno con materiales habituales y otro con materiales sostenibles y/o reutilizados, te puede dar una idea de la diferencia de precios, al taller le obliga a pensar en términos de sostenibilidad y además todos podréis ver la diferencia entre usar materiales reusados y nuevos.

Los presupuestos, al igual que los calendarios, deben cambiar de forma. *Para más información, consulta el diagrama de arriba.*

4 Herramientas y Métodos

Información

Se necesitan las herramientas adecuadas para lograr resultados sostenibles.

Las personas de producción pueden ayudar a profesionales independientes con información sobre recursos internos y locales. Pueden animar a los distintos equipos de producción a compartir elementos, materiales, suelos, equipos e ideas. Las sólidas redes del teatro son un recurso esencial para la sostenibilidad. *En el Kit de herramientas encontrarás una lista de comprobación de la información que debe facilitarse.*

Espacio y Almacenamiento

Para poder reciclar y reutilizar de forma más eficaz se necesita más espacio. Cuando una producción llega al final de su vida útil, se necesita espacio para desmontar los elementos y retirar fijaciones (pegamento, clavos) para poder reutilizarla o reciclarla. Es posible que tengas que repensar cómo utilizas tu taller u otras áreas de trabajo para hacer esto y encontrar almacenamiento para los elementos que puedan reutilizarse en otra producción. Siempre está la opción de que se unan varias entidades para compartir locales en beneficio mutuo.

Propiedad Intelectual

Quienes diseñan pueden, con razón, preocuparse de que sus diseños se reutilicen sin permiso. Es importante que tengan la oportunidad de definir elementos del diseño que consideren protegidos (por ejemplo, una escalera a medida o un conjunto escultórico). Estos elementos se pueden definir individualmente, dejando elementos genéricos (ventanas y puertas estándar, texturas de suelos) y materiales para reutilizar libremente.

Replantarse los costes: presupuestos sostenibles

Evaluación

La Calculadora de Producciones te ayuda a evaluar la sostenibilidad de cada producción. Te brinda listas de verificación para los tres estándares del Theatre Green Book: Básico, Intermedio y Avanzado. Las hojas de trabajo de Excel ayudan a evaluar la cantidad de decorados, escenografía, accesorios y vestuario que se reutilizan o reciclan en función del peso.

Medir una producción no es una ciencia exacta y los equipos de producción siempre tienen poco tiempo. No te pierdas en demasiados detalles. Utiliza el sentido común para guiar las decisiones. La Calculadora de Producción no es un sistema perfecto, sino una herramienta que te ayudará a pensar de forma más sostenible y registrar cómo está cambiando tu práctica.

Ve a Recursos de producción para encontrar la Calculadora de Producción.

Compartir y Formar

La sostenibilidad será más fácil a medida que el sector vaya adquiriendo conocimientos sobre ella. Las y los profesionales del teatro aprenderán probando y compartiendo, por lo que es esencial, después de un espectáculo, revisar los resultados y compartir honestamente lo que funcionó y lo que no.

Hacer un trabajo sostenible también puede ser algo que compartir con el público, que cada vez esperará más prácticas sostenibles.

Recopilando datos, las personas de producción pueden sentar las bases para la elaboración de presupuestos de carbono. Pueden ayudar al personal con formación.

Consulta el Kit de Herramientas para obtener información sobre la formación en materia de carbono y sobre cómo revisar y compartir los resultados.

5 Después del Espectáculo

Producciones de Larga Duración

Una producción que dura mucho tiempo, o que se repone con frecuencia, es más sostenible que el mismo espectáculo realizado sólo para unas pocas representaciones. El mismo material se comparte en más fechas y con una audiencia más amplia.

Debido a que generalmente es imposible saber cuánto durará una producción, el Theatre Green Book actualmente no tiene en cuenta el

beneficio de los espectáculos de larga duración. En cambio, se centra en hacer que cada producción sea lo más sostenible posible. Pero seguiremos trabajando en una metodología para equilibrar el impacto ambiental con el tamaño de la audiencia y el tiempo que dura una producción.

El Final del Espectáculo

Un espectáculo sostenible no termina en la última función. Devolver los materiales y elementos, el vestuario y la utilería para su uso posterior es tan importante como adquirirlos de forma sostenible en primer lugar.

Las personas de producción necesitan sistemas y protocolos de eliminación sostenibles. Las redes online de teatro pueden ayudar. Una buena relación con tiendas locales de segunda mano, centros comunitarios, otros teatros y tiendas de atrezzo ayudará a garantizar que los materiales tengan una vida después y que nada acabe en el contenedor o abandonado en un almacén.

6 Beneficios Adicionales

La práctica sostenible no sólo beneficia al medio ambiente, sino que también es social y económica. Puede ayudar a las personas que hacen teatro y a sus comunidades:

- Trabajar en colaboración mejora la cultura laboral de todos.
- Trabajar colectivamente aporta más talento diverso a la industria.
- Trabajar localmente conecta el teatro con las comunidades.
- La gestión proactiva de los recursos reduce los costes.

Espectáculos al Aire Libre y Site Specific

Los espectáculos al aire libre y en lugares específicos pueden ser extremadamente sostenibles. Por ejemplo, pueden funcionar con luz natural y un decorado mínimo.

También plantean retos específicos, como el suministro sostenible de energía, la instalación de camerinos, etc. En algunos lugares naturales es importante comprobar que el espectáculo no perjudica al ecosistema.

Ve al Kit de Herramientas para más información.

4 Coproducciones y Compañías Invitadas

1 Introducción

Muchas producciones se llevan a cabo entre dos o más teatros o compañías. Por lo general, hay un equipo que "lidera la producción" y es responsable de dirigir la producción y realizar (o encargar) el espectáculo. Pero la naturaleza y el papel de los socios y socias de coproducción varían ampliamente.

Hay quienes solo invierten dinero. En otras ocasiones asumen un papel activo en la toma de decisiones o asumen algunas de las responsabilidades de crear la producción y hacerla girar. Algunos participan regularmente en coproducciones con socias y socios que conocen bien y cuyos valores comparten. Otros son socios y socias puntuales que no conocen bien a quienes coproducen y tienen diferentes prioridades para la producción.

Coproducir una producción sostenible según los estándares del Theatre Green Book requiere sensibilidad, flexibilidad y buena comunicación.

2 Comenzar

Al inicio de un proyecto, es esencial acordar la ambición de sostenibilidad de la producción. Esto debería incluirse en los acuerdos de coproducción siempre que sea posible.

Introducir a nuevas socias y socios el Theatre Green Book y sus estándares garantizará que todas las personas comprendan completamente los parámetros que regirán la producción y los costes resultantes. También es una oportunidad para compartir los principios del Theatre Green Book con quienes te asocias.

Acuerda desde el principio cómo se utilizarán las referencias ecológicas de la producción como parte del marketing y la comunicación del programa.

3 Responsabilidades

Un primer paso es determinar quién será responsable de garantizar y demostrar al resto que la producción cumple con el estándar del Theatre Green Book. Normalmente será quien lidera. Sin embargo, otras personas pueden tener más experiencia en producción verde, en cuyo caso pueden tener un papel definido como asesoras/es o defensoras/es de la sostenibilidad.

Identifica quién será responsable de rellenar la Calculadora de Producción y otras mediciones (por ejemplo, viajes y residuos).

Una reunión entre las/os jefas/es de producción de las principales entidades socias permitirá identificar conocimientos específicos en diferentes áreas que podrían ayudar al equipo a lograr los resultados más sostenibles.

Igual de importante es identificar quién tendrá la responsabilidad de disponer de la producción una vez finalizada la gira.

4 Planificación para la Sostenibilidad

Quienes se asocian para la coproducción tienen la oportunidad de aunar recursos para la reutilización y el reciclaje, y ponerlos a disposición del equipo creativo. Los recursos técnicos en cada teatro deben recopilarse y compartirse para brindar al equipo creativo y de producción toda la información que necesitan para planificar una gira más sostenible.

Para espectáculos en gira, intenta planificar el recorrido para minimizar los viajes. En una etapa temprana, se debería considerar la mejor manera de reducir el decorado, el equipamiento y las personas que necesitarán para realizar la gira. Las consideraciones incluirán el tamaño y la construcción del decorado, el uso de equipo y personal técnico local, etc. Una prioridad inicial es definir un límite de transporte realista pero claro para el recorrido, y asegurarse de que todos lo entiendan completamente.

Establece un límite de transporte (por ejemplo, dos furgonetas). Mientras trabajas en el diseño, el equipo debe asegurarse de desarrollar y registrar un plan para la eliminación o almacenamiento de todos los materiales después de la gira.

5 Trabajar de Forma Sostenible

Discute y acuerda cómo puedes utilizar herramientas digitales y especificaciones técnicas para minimizar los viajes a los lugares. Acuerda tu política de viajes y alojamiento entre todas las entidades coproductoras para normalizar los viajes en tren, el uso compartido de vehículos y el alojamiento.

Al ensayar y llevar a cabo la producción, informa a todas las personas involucradas sobre el estándar del Theatre Green Book en el que estás trabajando, incluso si no han estado involucradas en la etapa de desarrollo.

Cuando ya estés de gira, busca oportunidades para minimizar los fungibles del espectáculo o comprar de manera sostenible al por mayor, para dar servicio a toda la gira.

6 Oportunidades

Una coproducción es una red de intercambio ya preparada para difundir las mejores prácticas y conocimientos.

Si estás iniciando una coproducción, puedes decidir exigir que quienes se quieran unir hayan alcanzado un determinado nivel del Theatre Green Book (o tengan planes de hacerlo). Si te unes a una coproducción, es posible que puedas ejercer presión para que la producción se realice según los estándares del Theatre Green Book y presentar a otras personas socias el trabajo sostenible.

Al trabajar con otros teatros, tienes la oportunidad de influir en ellos en la forma en que gestionan operaciones como el marketing y el catering. Acuerda con ellos un conjunto de requisitos y recomendaciones básicas, como por ejemplo que informen al público sobre opciones de viajes sostenibles.

Si compartes valores, será una oportunidad para ayudarles en su propia transición. Puede que no tengas ese tipo de influencia, pero siempre habrá oportunidades para fomentar un trabajo más sostenible.

5 El Reto Creativo

1 ¿Por qué cambiar?

Quizás la mayoría de las personas que producen teatro encuentran que esta pregunta es fácil de responder. La crisis climática es el desafío más grande que jamás haya enfrentado la humanidad. Si el teatro quiere ser parte de la conversación en torno a él, entonces el teatro debe volverse sostenible. Puede que las producciones no representen la mayor parte del impacto del teatro en el planeta, pero son las más visibles. Son lo que es el teatro. Además, si el teatro puede ser pionero en su propia transición, puede mostrar el camino a otros sectores, generando cambios en toda la sociedad.

A pesar de esa comprensión, es importante reconocer el desafío creativo de pensar y trabajar de manera diferente.

El teatro no se transformará de la noche a la mañana. La sostenibilidad es una transición en la que los creadores y las creadoras de teatro con producción propia tienen un papel esencial que desempeñar. Pero el teatro sostenible no sólo recae sobre sus hombros. Realizan cambios de manera más efectiva al contar con el apoyo colectivo de todo el equipo de producción para desarrollar una visión más sostenible.

La crisis climática ha generado un nuevo conjunto de parámetros en los que debemos trabajar. Una respuesta creativa comienza por reconocer nuestra responsabilidad por las decisiones que tomamos, incluidas las que dañan el planeta. Por supuesto, estos parámetros pueden presentarse como restrictivos. Pueden dificultar la realización sostenible de ideas habituales.

Sólo a través del pensamiento creativo podrás dirigirte hacia un nuevo futuro para el teatro.

2 Un Reto Diferente

El reto al que se enfrentan quienes escriben, dirigen y diseñan es concebir y crear nuevos y ambiciosos espectáculos que expresen todo lo que desean decir sobre el mundo, trabajando al mismo tiempo dentro de la realidad de la crisis climática.

Esa realidad, y el reto de responder a ella, ya está dando forma al trabajo de muchas de las personas que diseñan y dirigen.

Por supuesto, una obra de teatro puede tener como tema la emergencia climática, en cuyo caso es aún más importante hacerla de forma que refleje la realidad climática. Pero hacer espectáculos sostenibles no es un fin en sí mismo. Lo que ha cambiado no es el objetivo o la ambición del teatro, sino los parámetros en los que se hace.

Por supuesto, los parámetros no son nada nuevo: quienes hacen teatro siempre han trabajado dentro de unos límites de coste, espacio y tiempo. La limitación puede ser un estímulo para la invención; la restricción y la creatividad pueden interactuar. Casi sin excepción, los y las artistas teatrales en sus primeros años de carrera trabajan con grandes limitaciones, creando espectáculos con lo que tienen a mano.

Sin embargo, la emergencia climática ha traído consigo una serie de parámetros diferentes. Trabajar dentro de ellos es un reto creativo diferente.

3 Un Enfoque Diferente

Algunas creadoras y creadores llevan años explorando este reto; para otros, será algo nuevo. La futura dirección del teatro se perfilará a través de sus obras.

El papel de esta guía no es sugerir soluciones creativas, sino definir los parámetros dentro de los cuales debe trabajar el teatro. Del mismo modo, sería un error hacer suposiciones sobre el trabajo que generarán esos parámetros. A primera vista, la sostenibilidad podría sugerir austeridad estética y minimalismo, y puede que haya artistas teatrales que opten por estos enfoques. Pero no son respuestas inevitables a las nuevas preguntas que plantea la emergencia climática.

La sostenibilidad no dicta cómo deben ser los espectáculos. El teatro siempre ha respondido a nuevos temas cruciales mediante la creatividad y la invención y, en el proceso, ha descubierto nuevas formas de expresión imprevistas.

La crisis climática crea una nueva realidad. Al adaptar su arte a ella, las personas que hacen teatro ya están concibiéndolo de nuevas maneras.

4 Una Forma Diferente de Trabajar

En la cadena de colaboración que forma un espectáculo, ninguna persona puede ser "dueña" de la sostenibilidad. La práctica de todos se ve afectada; todos dependen de los demás, desde las personas de producción hasta quienes diseñan escenografías, para trabajar de nuevas formas. Responder a la emergencia climática es una responsabilidad colectiva.

Por tanto, la sostenibilidad requiere nuevas formas de trabajar. Necesita compañerismo y colaboración, que exigen más tiempo y promueven distintos tipos de relación creativa.

Crear espectáculos de forma lineal y jerárquica ahoga las conversaciones colectivas que permiten encontrar respuestas sostenibles. La experiencia de quienes crean es necesaria en las primeras fases para desarrollar una idea de la forma más sostenible posible. Las conversaciones reiterativas son necesarias para llevar una visión a su forma más sostenible.

Trabajar de esta manera requiere más tiempo. Hay que replantearse los calendarios y los presupuestos para pagar más tiempo en lugar de más material (en el capítulo 4 se detallan los principios para producir espectáculos de forma más sostenible).

Nuevas Creaciones y Trabajo Planificado

Las nuevas creaciones y el trabajo planificado presentan retos especiales. Incluso más de lo habitual, los ensayos son un viaje de descubrimiento y cambio. Esa energía no debe desaparecer del proceso. La planificación no debe excluir el efecto de lo imprevisto.

Con el tiempo, quienes dirigen y diseñan aprenderán a equilibrar la necesidad de evitar cambios de última hora con la de conservar la energía creativa. El objetivo debe ser amortiguar el efecto de las sorpresas de última hora, no excluirlas por completo.

Planifica todo lo posible. Cuestiona el impulso de última hora de depender de las "cosas". Piénsatelo dos veces antes de hacer o comprar más, o de tirar algo que ya está hecho.

El trabajo colectivo también requiere un alto grado de confianza y respeto mutuo. Las personas que construyen, que suministran y personal de producción forman parte de un equipo cuyo objetivo común es hacer realidad ideas creativas de forma sostenible.

El teatro es un camino ancho lleno de colaboradoras y colaboradores que viajan todos en la misma dirección. Responder a la emergencia climática es una responsabilidad colectiva, y el trabajo que genere será un empeño colectivo.

5 Algunos Puntos de Partida

Como ya se ha dicho, esta guía no pretende prescribir respuestas creativas ni predeterminedar resultados. No existe una receta creativa única para los nuevos enfoques que están surgiendo de la crisis climática. Las creadoras y creadores teatrales los están inventando colectivamente, espectáculo a espectáculo y temporada a temporada.

Para quienes ya se han enfrentado al reto de la emergencia climática, las notas que siguen pueden parecer superfluas. No deben entenderse como prescriptivas, sino como una serie de puntos de partida que resumen la experiencia de estas personas hasta la fecha.

El Concepto

Que un espectáculo pueda realizarse de forma sostenible puede depender de quien dirige, de quien diseña y del equipo de producción. La responsabilidad de trabajar de forma sostenible es de todas las personas involucradas, y los equipos deben asumir colectivamente ese reto. Pero hacer obras dentro de los parámetros de la emergencia climática es un viaje que empieza con el concepto inicial.

La sostenibilidad nunca puede ser una idea tardía. Debe empezar desde el inicio del espectáculo.

Colaboración

Hacer un espectáculo sostenible es una tarea colectiva. Trabajando juntos, los equipos pueden perfeccionar un espectáculo hacia la sostenibilidad utilizando sus conocimientos comunes.

Para ello se necesitan nuevos hitos de producción:

- Una reunión sobre sostenibilidad en la fase de concepción integra el pensamiento sostenible desde el principio.
- Más adelante, la maqueta puede ser el centro de una reunión en la que todo el equipo revise el diseño comparándolo con los objetivos del Green Book, estudie las opciones y acuerde las acciones.

Flexibilidad

La colaboración requiere flexibilidad. Trabajar con un equipo para impulsar una idea hacia la sostenibilidad significa compartir el control. Todo el mundo tiene que mantener la mente abierta.

Perder unos centímetros por aquí o añadir algunos por allá puede permitir reutilizar el giratorio del año pasado, o ayudar al taller a cortar un suelo con menos tableros. Una escalera reutilizada de un espectáculo anterior puede no ser la primera idea, pero sí la correcta. Quienes diseñan de forma sostenible mantienen la mente abierta al cambio.

Tiempo

Trabajar de este modo requiere tiempo. Se necesita tiempo para inventar formas sostenibles de alcanzar una visión creativa, del mismo modo que se necesita tiempo para encontrar materiales sostenibles, tiempo que las personas de producción deben incluir en los calendarios.

Del mismo modo, concebir un espectáculo de forma sostenible también requiere más tiempo. Menos recursos exigen más inventiva; las soluciones de manual ya no sirven. Las personas que hacen teatro necesitan tiempo para encontrar nuevas respuestas a nuevas preguntas.

Hacer Más con Menos

Cuando quienes diseñan se preguntan si cada elemento está trabajando lo suficiente, el pensamiento sostenible se alinea con el proceso creativo. La creación teatral sostenible exige que todo -cada idea, cada pieza de material- funcione al máximo.

Diferentes Aproximaciones

La escenografía ha desarrollado una tecnología de eficacia probada: un nuevo revestimiento de chapa sobre nuevos bastidores de acero. Es difícil conseguirlo de forma sostenible. A algunos diseñadores y diseñadoras les ha resultado útil partir de un punto de partida diferente: la arquitectura de un espacio, lo que hay disponible en los almacenes de los teatros o las cualidades particulares de los materiales reutilizados o reciclados.

Fabricación Sostenible

A lo largo de este volumen se ofrecen orientaciones para una fabricación sostenible.

- El primer paso consiste en minimizar, mediante el diseño, la cantidad de material que requiere un decorado.

- Lo siguiente es encontrar elementos reutilizados o materiales reciclados, a ser posible localmente, para reducir el transporte.

- En su defecto, los nuevos materiales pueden al menos obtenerse de la forma más sostenible posible.

- El último recurso es el material virgen procedente de fuentes insostenibles que dañan el planeta.

Propiedad Intelectual

Los diseños personalizados deben protegerse. Nadie quiere ver su trabajo aparecer inalterado en el programa de otra persona. Pero los derechos de autoría pueden salvaguardarse identificando los elementos específicos que quien diseña desea proteger. Todo lo demás (elementos genéricos como ventanas y suelos, etc.) puede estar disponible para su reutilización o reciclaje.

Más No es la Respuesta

Cuando un espectáculo resulta problemático, los equipos han intentado a veces resolver el problema modificando los decorados o encargando nueva utilería. Esto puede arruinar la sostenibilidad del espectáculo. Las mejores soluciones pueden requerir más tiempo de planificación, preparación o experimentación.

Mirar Más Adelante

Las producciones no terminan con el telón final. En una economía circular, todo lo que hay en el escenario debe haber sido utilizado antes y volverá a serlo, y quienes llevan a cabo la producción deben pensar en ello de antemano. Si el equipo ha hecho algo de valor, habrá otras formas de volver a valorarlo.

6 Ventajas Adicionales

Las prácticas sostenibles no sólo benefician al medio ambiente.

- Trabajar en colaboración mejora la cultura laboral de todas las personas involucradas.
- Trabajar colectivamente aporta más talento diverso a la industria.
- Trabajar localmente conecta el teatro con las comunidades.

6 Decorados y Escenografías

1 Principios Clave

El objetivo final es eliminar materias primas, reducir el transporte y construir escenografías sin dañar el medio ambiente, así como contribuir a la comunidad y al tejido económico circundante de cada producción.

La Jerarquía de los Materiales

- El primer paso consiste en minimizar, mediante el diseño, la cantidad de material que requiere un decorado.
- Lo siguiente es encontrar elementos reutilizados o materiales reciclados, a ser posible localmente, para reducir el transporte.
- En su defecto, los nuevos materiales pueden al menos obtenerse de la forma más sostenible posible.
- El último recurso es el material virgen procedente de fuentes insostenibles que dañan el planeta.

'Reusar' y 'Reciclar'

- Reutilizar significa tomar elementos (puertas, suelos, muebles) y usarlos nuevamente.
- Reciclar significa dividir algo en materiales que puedan usarse nuevamente.

2 Comunicación y Planificación

Fabricar decorados y escenografías de forma sostenible es un reto para todo el equipo. Para trabajar de forma sostenible, las personas de producción deben nombrar a todo el equipo con antelación y fomentar la colaboración.

Deben dotar a quienes diseñan y crean la información sobre los recursos de sostenibilidad disponibles. Deben promover la colaboración con equipos que trabajen en otras producciones, para compartir suelos, materiales, elementos y equipos.

El presupuesto y el calendario deben permitir la comunicación adicional necesaria entre quienes dirigen, jefas/es de producción y fabricantes. Deben prever y formar parte del proceso de perfeccionamiento de las ideas hasta alcanzar su forma más sostenible.

3 Diseño

La sostenibilidad nunca puede lograrse a posteriori. Debe integrarse en el proceso de diseño.

Un proceso de diseño sostenible debe ser más colaborativo. Empresas fabricantes y proveedoras participarán en las primeras reuniones para ofrecer sugerencias y soluciones de taller. Quienes dirigen y diseñan abordarán ese diálogo con flexibilidad, para dejar espacio a soluciones sostenibles.

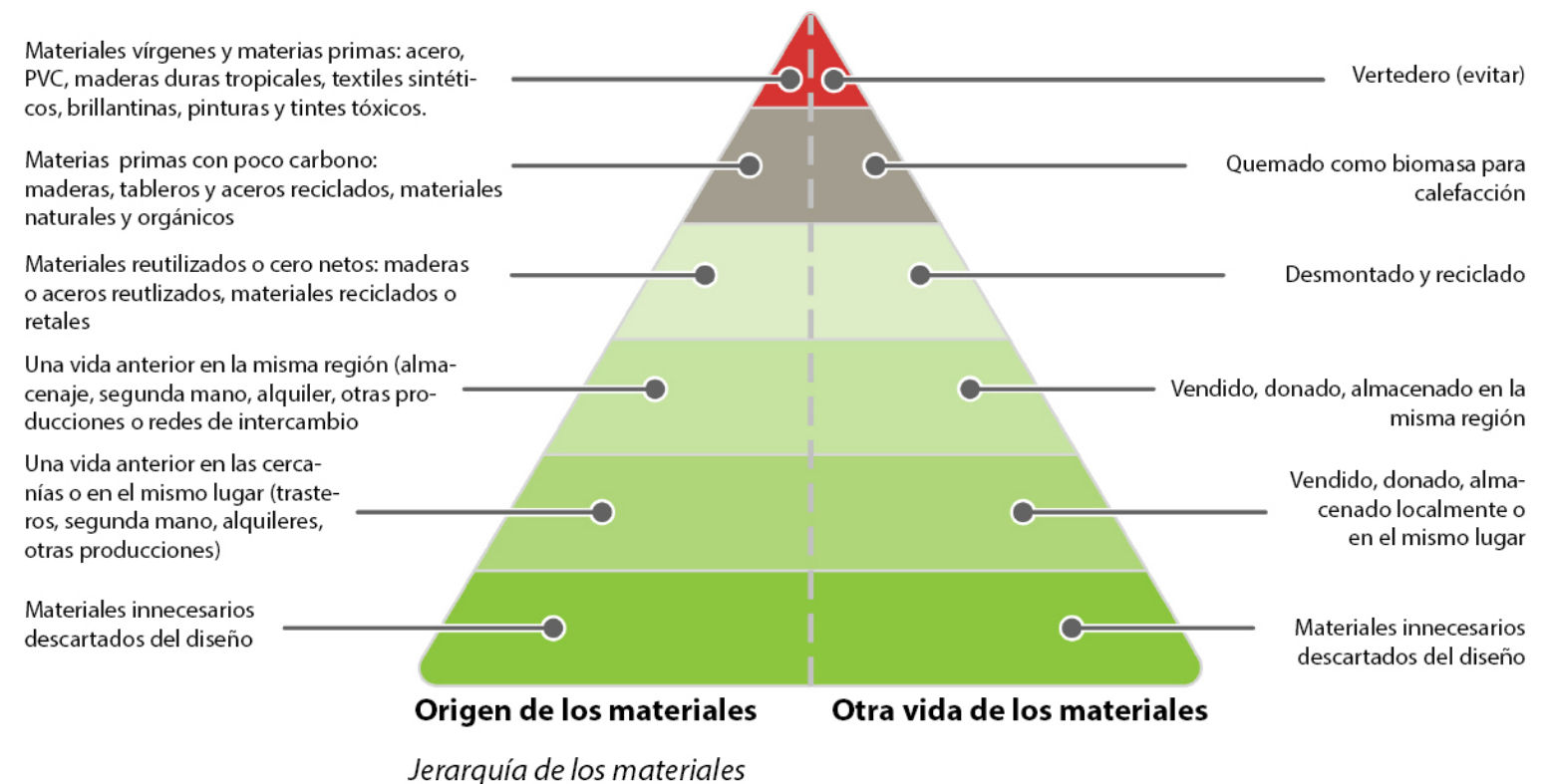
La sostenibilidad debe ser un tema constante, pero dos reuniones clave arraigarán la práctica sostenible:

- Una reunión sobre sostenibilidad en la fase de concepto integra el pensamiento sostenible desde el principio.
- Más adelante, la maqueta debería ser el centro de una reunión en la que todo el equipo revise el diseño comparándolo con los objetivos del Green Book, estudie las opciones y acuerde las acciones.

4 Materiales

Reutilización y Reciclaje

Encontrar elementos reutilizados y materiales reciclados (y darles a una vida futura después) será más fácil cuando el almacenaje y uso compartido del teatro estén mejor establecidos. Hasta entonces, se puede descubrir mucho a través del almacenamiento en otros teatros, redes de profesionales del diseño, la dirección de producción y la construcción de decorados, webs de intercambio y tiendas de segunda mano.

Después del espectáculo, los materiales del decorado no sólo tienen que volver a utilizarse en la construcción de otros decorados. Un trozo de madera contrachapada de un suelo puede pasar por varias vidas, algunas en el teatro y otras como uso general.

Ve al Kit de Herramientas para más información sobre reutilización y reciclaje.

Abastecimiento Sostenible

Los decorados y escenografías utilizan principalmente metales, maderas blandas, contrachapado (y otros materiales en láminas) y plásticos. Todos ellos dañan el planeta. Los metales tienen una elevada huella de carbono. Gran parte de la madera contrachapada de España se importa a larga distancia del este de Asia, de bosques que pueden no estar gestionados de forma sostenible. Los plásticos interfieren en los ecosistemas.

Los y las profesionales del teatro pueden reducir su impacto eligiendo materiales sostenibles. Trabajar con materiales como el cartón y pensar en elementos plegables puede tener un impacto directo en el volumen y el peso de la producción; cuenta con profesionales que trabajen estos materiales sostenibles y haz las pruebas necesarias para encontrar el resultado que respete el diseño. También hay sistemas de certificación para productos de madera y alternativas ecológicas para colas y pinturas. La información de quienes fabrican puede revelar la huella de carbono y el contenido químico. Incluso los plásticos pueden convertirse en abono o reciclarse.

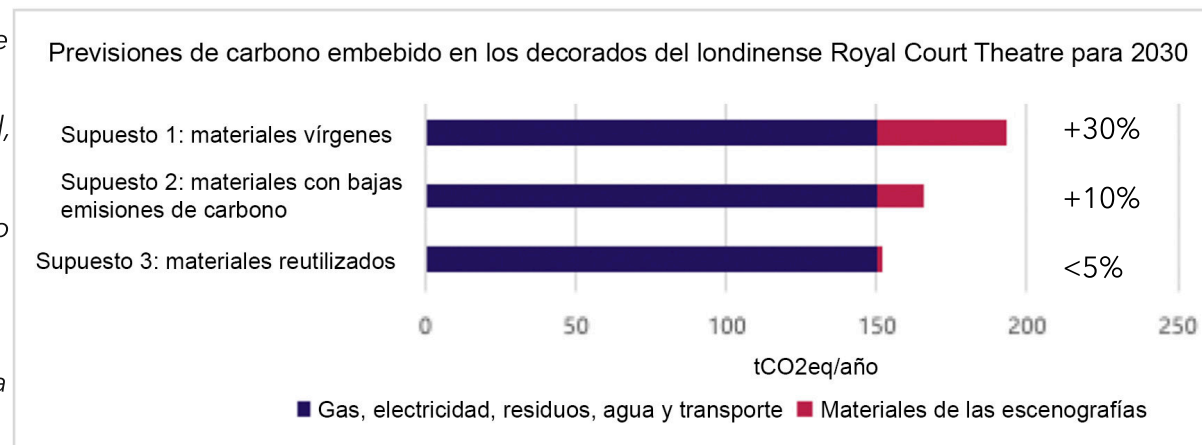
Consulta el Kit de Herramientas para más información sobre abastecimiento sostenible.

¿Cuánto carbono hay en un decorado?

Los decorados y escenografías son una parte importante de la huella del teatro, según cómo se obtengan.

Un teatro típico puede utilizar 30.000 kg al año de metal, madera y maderas. En 2030, cuando estén a medio camino de alcanzar la emisión cero de carbono, esto representará alrededor del 30% de su huella de carbono total procedente de la construcción y las operaciones.

Obtenidos de forma sostenible, los mismos decorados podrían representar sólo el 10%. Si se redujera aún más la necesidad de nuevos materiales mediante el diseño, la reutilización y el reciclaje, representarían menos del 5%.

Materiales a Evitar

Algunos materiales son especialmente perjudiciales, por su escasez, fabricación o daños químicos. Entre ellos están el poliestireno, el PVC, los metales no reciclados y las maderas duras tropicales. Deben dejar de utilizarse en los teatros lo antes posible. *Consulta la lista de materiales nocivos en el Kit de Herramientas.*

Artes Escénicas

Las artes escénicas son una especialidad con una importante contribución a la sostenibilidad:

- Las pinturas, los equipos y los materiales pueden ser perjudiciales; todos deben venir de fuentes sostenibles.
- Algunas de las indicaciones para la utilería se aplican también los decorados.
- Consultar con antelación a artistas escénicos favorece que se disponga de tiempo y presupuesto para prácticas sostenibles (costes, tiempos de secado de las pinturas al agua...). *Más información en el Kit de Herramientas.*

5 Herramientas y Procesos

Evaluación

A menos que evaluemos nuestro trabajo, es imposible saber cómo de sostenible es. El Theatre Green Book te aporta listas de verificación para evaluar qué estándar has alcanzado.

Medir la huella de carbono de una producción es complicado, inexacto y requiere mucho tiempo. El Theatre Green Book se concentra primero en medir la "circularidad": cuánto material en escena se reutiliza o recicla, y qué sucede con él después. Utiliza la Calculadora de Producción para registrar decorados y escenografías, utilería y vestuario. Regístralos por peso (las tablas te ayudarán), califica cada uno según su procedencia y tu plan para desecharlo después, y automáticamente informará qué estándar has alcanzado.

Para producciones avanzadas, a medida que los teatros se acercan al cero neto, es útil comenzar a medir el impacto de carbono. La Calculadora de Producción lo hace centrándose en aquellos elementos que se pueden medir con facilidad y precisión: nuevos materiales como hierro, aluminio y madera, y los viajes necesarios para las entregas y las giras. Juntos, representan quizás entre el 90 y el 95% del impacto de cada espectáculo. La Calculadora de Producción del Theatre Green Book los mide por ti.

Ve a Recursos de Producción para obtener la Calculadora de Producción.

Con el tiempo, dos enfoques de diseño facilitarán la sostenibilidad:

Diseño Modular

Los decorados suelen incluir elementos genéricos: suelos, puertas, paredes, ventanas, escaleras, balaustradas. Diseñados con dimensiones modulares, esos elementos son mucho más fáciles de reutilizar en nuevos conjuntos, lo que los hará más baratos y sostenibles.

Explora la estructura modular, que puede sustituir las estructuras de metal construidas concretamente para alguna escenografía, de alto contenido en carbono, por sistemas reutilizables tipo mecano y andamio.

Para más información, consulta el Kit de Herramientas.

Diseñar y Fabricar para Desmontar

Los decorados y escenografías pueden diseñarse y fabricarse para facilitar el desmontaje y la reutilización de los materiales. Los materiales genéricos, conservados en planchas enteras y fijados con juntas en seco, pueden reutilizarse como recurso sostenible para el siguiente espectáculo.

Si los suelos y otros elementos se fabrican para desmontarlos, sus materiales pueden reutilizarse y reciclarse durante mucho tiempo.

Consulta el Kit de Herramientas para obtener más información.

Trabajo Sostenible: Diseño

El cartón pluma, el pegamento y la pintura contienen sustancias químicas nocivas, y la mayoría de las maquetas se tiran a la basura. Los teatros deberían proporcionar cajas de maquetas resistentes y reutilizables (que quienes diseñan deben devolver para su reutilización).

Para las maquetas, la mayoría de las personas que diseñan ya reutilizan materiales en la medida de lo posible, y cada vez se dispone de cartones pluma y colas más sostenibles. Por su parte, el modelado CAD no genera residuos y dejará de producir carbono a medida que se descarbonicen los sistemas eléctricos. En el futuro, el CAD podrá hacer referencias cruzadas a inventarios de materiales y elementos fijos. *Tienes más información en el Kit de Herramientas.*

Trabajo Sostenible: Construcción

Los talleres y quienes fabrican pueden cambiar a herramientas y prácticas sostenibles, como herramientas eléctricas, secado al aire, fregaderos que separan las aguas residuales nocivas y lavanderías frías para los textiles. *Para más información, consulta el Kit de Herramientas.*

Talleres, Edificos y Maquinaria

Las máquinas del taller deben gestionarse de forma sostenible:

- Al comprar maquinaria nueva, comprueba que sea energéticamente eficiente, duradera y fácil de mantener.
- Es necesario un buen mantenimiento para que el equipo dure el mayor tiempo posible.
- Al final de la vida útil de la máquina, reemplazar con alternativas energéticamente eficientes.
- Instalar iluminación LED en talleres para reducir la demanda eléctrica.
- Considera la posibilidad de realizar soldaduras de "ecodiseño".
- Asegúrate de que el equipo de extracción sea adecuado y esté en buen estado, y reemplaza los filtros periódicamente.

7 Utilería

1 Principios Clave

El objetivo final es eliminar materias primas, reducir el transporte y proporcionar objetos de utilería sin dañar el medio ambiente.

Adquisición de Utilería ya Fabricada

Hacer teatro sostenible significa reutilizar la utilería y el mobiliario existentes siempre que sea posible, y asegurarse de que tengan otra vida después del espectáculo.

Para reducir las compras de material nuevo, quienes diseñan y se encargan de la utilería necesitan más tiempo para buscar empresas proveedoras y un planteamiento flexible a la hora de utilizar el material disponible.

Las personas de producción deben disponer de tiempo y presupuesto para ello. Las redes de teatro y otros espacios culturales pueden ayudar a encontrar la utilería adecuada para el espectáculo.

Fabricación de Utilería: la Jerarquía de los Materiales

- El primer paso consiste en minimizar, mediante el diseño, la cantidad de material necesario para fabricar la utilería de un espectáculo.
- Lo siguiente es encontrar elementos reutilizados o materiales reciclados, a ser posible localmente, para reducir el transporte.
- En su defecto, los nuevos materiales pueden al menos obtenerse de la forma más sostenible posible.
- El último recurso es el material virgen.

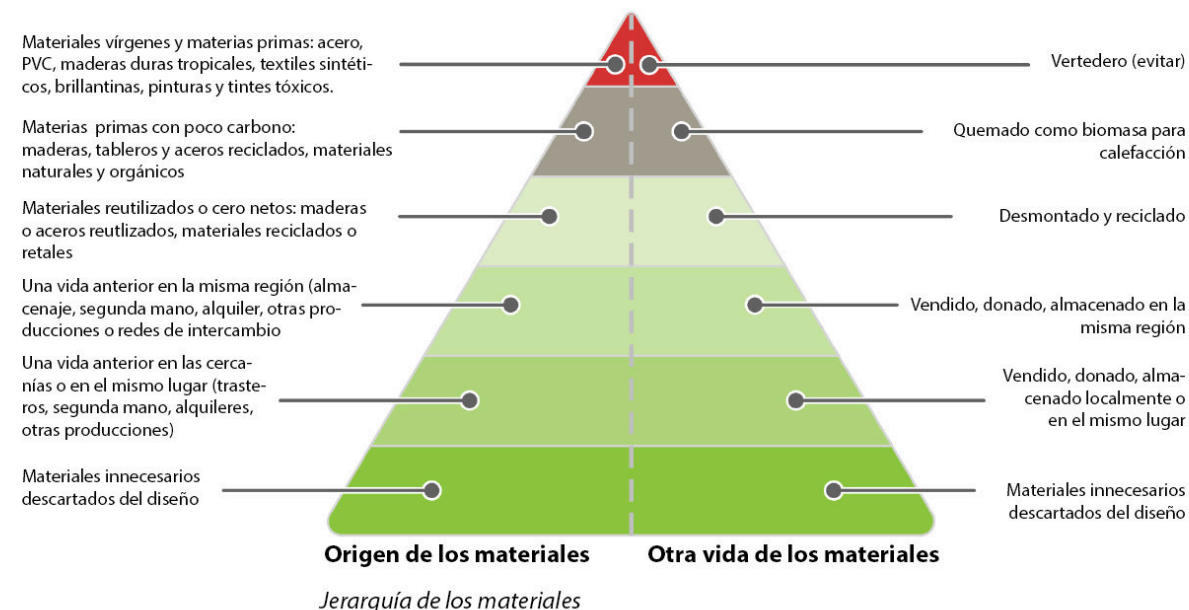
Talleres

Las prácticas de los talleres deben ser lo más sostenibles posible.

En el Kit de Herramientas encontrarás orientaciones sobre prácticas sostenibles en los talleres.

2 Comunicación y Planificación

Trabajar de forma sostenible requiere un pensamiento colectivo. Quienes diseñan y los departamentos o supervisores/as de utilería tienen que empezar a hablar temprano para encontrar elementos de fuentes sostenibles. Las personas de producción y los teatros deben facilitar información sobre lo que está disponible en el almacén o en las tiendas y redes locales de segunda mano. Deben poner en contacto a quienes diseñan con equipos que trabajen en otras producciones para ver qué se puede reutilizar.

El presupuesto y el calendario deben permitir la comunicación adicional necesaria entre quienes diseñan, coordinan la producción y construyen. Deben incluir el tiempo necesario para conseguir utilería de forma sostenible.

Quienes diseñan pueden ayudar no siendo demasiado específicos en lo que piden.

Las personas que dirigen pueden ayudar identificando con antelación la utilería que necesitan para el ensayo. En la medida de lo posible, pueden utilizar sustitutos para evitar tener que utilizar la utilería fuera de secuencia. Sobre todo, pueden evitar los pedidos de última hora y las entregas múltiples.

A veces, los cambios de última hora son inevitables, pero debe haber una buena razón para ello.

3 Reutilización y Reciclaje

Siempre que sea posible, es importante reutilizar la utilería y el mobiliario, en lugar de fabricarlos o comprarlos nuevos.

Hay muchas fuentes que explorar, ya conocidas por quienes diseñan y supervisan la utilería, como tiendas de atrezzo, redes de tiendas de atrezzo de otros teatros, producciones previstas para el mismo escenario, empresas de alquiler de atrezzo, tiendas y redes locales de segunda mano, recursos online de segunda mano para teatro, y eBay y otras redes online de segunda mano.

Tan importante como comprar utilería reutilizada es asegurarse de que, después del espectáculo, vuelva a la economía circular. La utilería y el mobiliario pueden encontrar una segunda vida volviendo a la tienda, vendiéndose en mercados de segunda mano o a través de aplicaciones (Wallapop, Vinted...).

Accede a los recursos del Kit de Herramientas para la reutilización y el reciclaje.

4 Materiales

Abastecimiento Sostenible

La utilería no siempre utiliza grandes cantidades de material, pero a menudo está hecho de materiales que dañan el planeta. Los plásticos, en particular, son perjudiciales para el medio ambiente. También lo hacen muchas colas, pinturas, esmaltes y otros productos químicos.

Las personas que hacen teatro pueden reducir su impacto buscando alternativas a los materiales nocivos y especificando la madera, el metal y el plástico de forma sostenible. Para evaluar los materiales, la información de fabricación puede revelar la huella de carbono y el contenido químico. Los plásticos pueden ser compostables o reciclables.

Consulta el Kit de Herramientas para más información sobre abastecimiento sostenible.

Materiales a Evitar

Algunos materiales son especialmente perjudiciales, por su escasez, fabricación o daños químicos. Entre ellos están el poliestireno, el PVC y las maderas duras tropicales. Deben dejar de utilizarse en los teatros lo antes posible.

Consulta la lista de materiales nocivos en el Kit de Herramientas.

Pedidos de Última Hora

Para evitar los pedidos de última hora:

- Incluye la utilería y el vestuario desde el inicio de la producción, y que la Dirección planifique lo que necesitan para los ensayos.
- Diseña y abastécete con flexibilidad, evitando requisitos demasiado específicos.
- Recurre a entidades proveedoras locales.
- Haz pedidos únicos a fuentes limitadas para agilizar las entregas.

8 Vestuario y Caracterización

1 Principios Clave

El abastecimiento y la confección sostenibles de vestuario tienen como objetivo eliminar el uso de materiales insostenibles e inorgánicos.

Ahora, todos estos elementos suelen depender de materiales para los que no existen alternativas sostenibles. Las personas que hacen teatro pueden ayudar a presionar a empresas suministradoras para que investiguen mejores alternativas y utilizar sus redes para compartir conocimientos a medida que estén disponibles.

Adquisición de Vestuario

Siempre que sea posible, el vestuario debe reutilizarse o reciclarse. Algunos procederán del almacén, otros -incluidos básicos como camisetas o vaqueros- deben proceder de fuentes de segunda mano. Es igualmente importante asegurarse de que los trajes se devuelven al almacén o al mercado de segunda mano después del espectáculo, en lugar de tirarlos a la basura.

Existe la opción de alquilar el vestuario para una producción y llegar a un acuerdo con la casa de alquiler de forma que, en caso de coproducción y/o reposición, se comprometa a adaptarlo y tenerlo disponible. De esta forma, se reduce el personal necesario para las adaptaciones y se elimina el almacenaje del vestuario.

Realización de Vestuario

Hacer vestuario es una de las mayores habilidades en teatro. Los trajes sostenibles utilizan textiles reciclados o sostenibles. Están diseñados para ser cuidados y posteriormente reciclados. La elección de materiales para trajes nuevos debe tener en cuenta la durabilidad de las telas para garantizar que perduren y estar confeccionadas para garantizar que puedan reacondicionarse para artistas del futuro.

La sangre escénica y otros efectos a menudo requieren productos de limpieza más dañinos. Considera opciones para separar piezas para lavar por separado.

Nota: Los trajes para danza y ballet suelen tener requisitos especiales que se tratan en la sección Danza y Ballet.

Durante el Espectáculo

El lavado y la limpieza de vestuario y pelucas pueden tener un mayor impacto en el medio ambiente que su propia realización. Adopta prácticas más sostenibles evitando productos químicos nocivos siempre que sea posible y aprovechando las cargas de lavado y secado. *Consulta a continuación y en el Kit de Herramientas.*

2 Comunicación y Planificación

Todos los departamentos deben participar desde el principio. Planificar con tiempo también puede reducir los pedidos de última hora, las entregas urgentes y el uso de moda rápida. Quienes dirigen pueden ayudar identificando con antelación los elementos que necesitan para los ensayos.

Las personas que diseñan y los departamentos de vestuario necesitan más tiempo para buscar empresas proveedoras y un planteamiento flexible para elegir entre lo que hay disponible. Las personas de producción deben disponer de tiempo y presupuesto.

También se les debe facilitar información sobre lo que está disponible en almacenes y sobre las tiendas y redes locales de segunda mano.

3 Reutilización y Reciclaje

Siempre que sea posible, es importante buscar vestuario reutilizado, en lugar de hacerlos o comprarlos nuevos. Las personas que diseñan y los departamentos de vestuario conocen muchas fuentes.

También es importante dar una segunda vida a la ropa almacenándola ("Trajesescena" es un programa de catalogación en uso y de referencia en este ámbito), vendiéndola o donándola después del espectáculo. Si están gastadas, deben eliminarse de forma sostenible. *Ve al Kit de Herramientas para obtener más información sobre la reutilización y el reciclaje.*

4 Materiales

Abastecimiento Sostenible

Si es posible, los departamentos de vestuario deben utilizar tejidos y algodones reciclados o de desecho. En su defecto, los tejidos deben estar certificados como ecológicos, contener tintes ecológicos, ser de origen local si es posible, y ser lavables a máquina, para evitar la limpieza química o en seco. Los retales deben reciclarse en bancos textiles.

Para la posticería y el maquillaje, deben utilizarse productos sostenibles y no tóxicos, con un etiquetado medioambiental claro e instrucciones para su eliminación. *Ve al Kit de Herramientas para obtener más información.*

Materiales a Evitar

Algunos materiales utilizados frecuentemente son especialmente perjudiciales. Entre ellos están la purpurina (aunque ya se comercializa en versión biodegradable), los tintes sintéticos y los productos que contienen parabenos y triclosán. Para los cierres, utiliza costuras, alfileres e imperdibles, en lugar de cintas, pastas y pegamentos.

Los productos cosméticos deben estar acreditados con una etiqueta ecológica de la UE (Ecocert, COSMOS o similar) y venir en envases 100% reciclables, compostables o reutilizables.

5 Cuidar el Vestuario y la Posticería

El cuidado sostenible de trajes y pelucas implica reducir el uso de productos químicos nocivos y de energía. Lava los tejidos a menos de 30 °C con productos que cumplan los requisitos de la AISE o la etiqueta ecológica de la UE. Si es posible, evita la secadora.

6 Entregas

La mejor manera de evitar las entregas urgentes es tomar las decisiones con tiempo y evitar los cambios de última hora.

Los pedidos combinados a las mismas fuentes evitarán la necesidad de entregas múltiples, y la planificación que conllevan ayudará a reducir la dependencia de los pedidos de última hora. La coordinación con otras producciones puede reducir aún más las entregas.

Las entregas son más sostenibles si son locales y utilizan el transporte público o repartidores en bicicleta.

Entregas de Último Minuto y Moda Rápida

Los espectáculos suelen hacer sus pedidos en el último momento, recurriendo a la moda rápida y entregas urgentes. Esto significa muchas entregas únicas y cambios rápidos de última hora que dificultan la reutilización posterior de la ropa. Para cambiarlo:

- Planifica el vestuario al principio de la producción. Pide quienes dirigen que decidan con anticipación qué necesitan para ensayar.
- Diseña y abastécete con flexibilidad, evitando requisitos demasiado específicos.
- Recurre a quien pueda suministrarte vestuario local.
- Los cambios de última hora a veces son inevitables, pero asegúrate de que haya una buena razón para hacerlo.

9 Luces, Sonido, Audiovisuales

1 Principios Clave

Los equipos de iluminación, sonido y audiovisuales consumen energía, incluso cuando están en modo descanso. Algunos equipos generan calor, por lo que es necesario refrigerarlos con sistemas de aire acondicionado.

La fabricación de equipos técnicos utiliza materiales y minerales escasos. El mantenimiento y la eliminación también influyen.

Las entregas también afectan a la sostenibilidad de un espectáculo, al igual que los productos auxiliares, como la cinta adhesiva y los filtros.

La técnica teatral es una historia de éxito relativa para la sostenibilidad. Las nuevas tecnologías consumen menos energía. Los equipos son modulares y a menudo se conservan o alquilan, lo que facilita su reutilización. Esto proporciona una base sólida para seguir avanzando, analizando el impacto de la técnica tanto en su diseño como en su uso y a lo largo de toda su vida útil.

2 Diseño

Quienes diseñan pueden empezar a reducir la energía minimizando el equipamiento y teniendo en cuenta la acústica y la iluminación naturales -cuando sea posible- para reducir la necesidad de energía.

Además, la sostenibilidad implica utilizar los equipos técnicos disponibles y compartirlos con otros espectáculos. Los sistemas a medida requieren más recursos y, a menudo, también más energía. En la medida de lo posible, utiliza la iluminación y los sistemas del teatro, los equipos de otras producciones del mismo lugar o los equipos que tengan las compañías. Los diseños modulares y estándar son más fáciles de reutilizar.

Pensar con flexibilidad ayuda. Por ejemplo, pregúntate si los filtros disponibles servirán para el trabajo, en lugar de encargar otros nuevos.

3 Comunicación y Planificación

Trabajar de forma sostenible exige que las personas que diseñan integren sus ideas en las primeras fases de concepción de un espectáculo. Las personas de producción deben organizar las reuniones necesarias, facilitar información para que quienes diseñan sepan qué hay disponible a nivel local, y conectarlos con otros equipos para compartir ideas y equipos.

Por ejemplo, un único montaje puede configurarse para adaptarse a una secuencia de espectáculos diferentes, lo que ahorra entregas, recursos y costes.

4 Durante el Uso

Las rutinas de encendido y apagado pueden minimizar el consumo de energía. Con la iluminación, puede ser necesario apagar la de descarga entre el final de la pasada y media hora antes de que empiece el espectáculo, y entre las representaciones matinales y nocturnas; y apagar los dimmers, las fuentes, los controladores y otros dispositivos durante la noche.

También se puede reducir el consumo de energía (un ejemplo para el diseño de la iluminación serían las lámparas de menor potencia).

Las herramientas para el montaje técnico también pueden ayudar a la sostenibilidad. Las bridas para cables y las cintas de PVC pueden sustituirse, en muchas condiciones, por bridas de tela, cierres a presión y abrazaderas.

Los accesorios, como los filtros, pueden utilizarse el mayor tiempo posible y almacenarse para reutilizarlos, en lugar de tirarlos. Para instalaciones a largo plazo, los filtros dicróicos pueden ser una mejor opción.

5 Equipamiento

La iluminación, el sonido y los equipos audiovisuales son más sostenibles cuando los equipos eficientes se reutilizan a lo largo de su vida útil.

Los equipos y sistemas audiovisuales deben cuidarse con esmero, repararse con frecuencia para mantener la eficiencia energética y renovarse (cuando sea posible) en lugar de desecharse. Sólo deben sustituirse por otros nuevos cuando hayan llegado al final de su vida útil. No pidas equipos nuevos o mejorados a menos que realmente los necesites.

Los equipos de iluminación y audiovisuales pueden prolongar la vida útil de los equipos con un manejo cuidadoso y un mantenimiento más frecuente. A menudo se ofrece formación en mantenimiento para unidades complejas.

Repara los equipos en lugar de sustituirlos. Al final de su vida útil, asegúrate de que se desechan de forma segura. Los equipos que ya no se necesitan pueden seguir siendo útiles para otros. Piensa en cómo reutilizarlo, donarlo, reutilizarlo, reciclarlo o almacenarlo. Esto incluye luces, pantallas, filtros y material práctico.

El reciclado de RAEE puede garantizar una eliminación segura.

6 Entregas

Si no se dispone del equipo adecuado en el teatro, lo mejor es alquilarlo o hacer un pedido al por mayor a una única entidad proveedora, aunando esfuerzos entre departamentos si es posible.

Evita las entregas múltiples de productos auxiliares o repuestos. Planifica con antelación, comunicándote con otros departamentos y producciones para agilizar las entregas. Al comprar, asegúrate de que se incluyen suficientes repuestos para cubrir todo el uso. El transporte con bajas emisiones de carbono para las entregas -como vehículos eléctricos y transporte ferroviario- también ayudará a reducir las emisiones.

Ve al Kit de Herramientas para obtener más detalles sobre cómo trabajar de manera sostenible.

7 Digital

Desafortunadamente, el trabajo digital no genera emisiones de carbono cero. Causa emisiones de carbono sustanciales en la fabricación, alimentación y refrigeración de ordenadores y centros de datos. Es necesaria una gestión digital activa para minimizar tu huella digital.

El mayor impacto se produce en el almacenamiento de contenidos digitales. Mantener múltiples copias de documentos grandes aumenta exponencialmente el almacenamiento digital. Al editar contenido digital, no es raro guardar copias. Las copias guardadas (cada una del tamaño de la versión final) pueden permanecer en el servidor o en la nube durante años. Lo mismo se aplica a las imágenes fotográficas y archivos de audio.

Inicia un proyecto para revisar el almacenamiento actual y descartar los archivos innecesarios. Establece una guía clara para que todas y todos reduzcan al mínimo el almacenamiento digital.

Teatros de Exhibición

En muchos teatros de exhibición, cada espectáculo tiene su propio montaje técnico, a menudo para equipos similares.

- La colaboración entre producciones permite compartir equipos y sistemas. Explora si los contratos flexibles podrían permitir la transferencia de alquileres entre equipos.
- Los teatros pueden alquilar equipos, o subarrendar, o exigir a las compañías que alquilen a locales o usen transporte ecológico.
- Los teatros pueden ayudar a las producciones a desarrollar guías compartidas sobre el uso de sistemas y equipos estándar.

10 Ensayar, Gestionar, Eliminar

1 Agentes Clave

Los capítulos anteriores tratan sobre cómo producir y desarrollar un espectáculo de forma sostenible. Es igualmente importante seguir trabajando de manera sostenible desde los ensayos hasta el estreno; a lo largo de todo su recorrido; y más allá hasta su disposición final.

Gran parte del equipo original pasará a otros proyectos. La gestión de la sostenibilidad del espectáculo a menudo pasará a la dirección de escena y a los equipos de vestuario, al reparto y al equipo. En el caso de programaciones de larga duración, esa administración puede durar años antes de que finalmente se acaben y se eliminen.

Es importante inducir a todas las personas que se unen a la producción, para asegurarse de que comprendan el objetivo de sostenibilidad y lo que significa para cada miembro.

Dirección de Escena

Quienes hacen la dirección de escena a menudo coinciden con el personal de producción hacia el final del desarrollo de los proyectos. Su papel suele ser crucial en los ensayos. Si se les proporciona suficiente tiempo y presupuesto, pueden contribuir seriamente a hacer más ecológico un espectáculo. Pueden seguir apoyando el espectáculo durante el período en el que los cambios urgentes podrían amenazar los objetivos de sostenibilidad.

Si es posible designar a quien dirige la escena con antelación, su experiencia en sostenibilidad puede ser igualmente valiosa.

Elenco

Buena parte de las personas que se dedican a la interpretación tienen un profundo compromiso con la sostenibilidad. Por ejemplo, en Reino Unido, el sindicato de actores y actrices, Equity, ha sido pionero en un influyente Green New Deal para la profesión. Es importante que el elenco comprenda los parámetros dentro de los cuales se produce el espectáculo y los comparta. Puede tener un gran impacto al hablar sobre la sostenibilidad de la producción en el material promocional. Tienen un papel vital que desempeñar en los ensayos y en las decisiones de viaje y alojamiento durante una gira.

2 Ensayos

La experiencia de las producciones realizadas con el Theatre Green Book muestra que el período de ensayo a veces socava el logro de concebir y realizar una producción de manera sostenible. La sostenibilidad necesita especial atención a medida que más personas se unen a la producción y el estreno se acerca. Un acuerdo entre el equipo creativo, la dirección de escena y los talleres puede minimizar la reelaboración de elementos escénicos y las entregas múltiples.

Salas y Espacios de Ensayo

Edificios Sostenibles aporta consejos sobre cómo administrar los edificios de la manera más eficiente posible. La clave para las salas de ensayo es calentarlas o enfriarlas solo cuando estén ocupadas, haciendo coincidir los tiempos de calefacción/enfriamiento con los horarios de ocupación.

Mantén las ventanas y puertas cerradas siempre que los equipos térmicos estén encendidos. Cuando el clima lo permita, ventila con aire fresco en lugar de utilizar ventilación forzada. Los sensores de CO2 pueden garantizar que la ventilación solo funcione cuando sea necesario. Asegúrate de que la iluminación esté apagada cuando no sea necesaria.

Si tienes que alquilar un espacio de ensayo, si es posible, elige los que minimicen los viajes y proporcionen el entorno más sostenible.

Los Ensayos en la Práctica

Reduce la cantidad de guiones que imprimes. No todos los cambios necesitan un guión completamente nuevo para todos. Los materiales se pueden compartir en portátiles. Algunas/os profesionales pueden desear trabajar con guiones digitales en tablets.

El catering para los ensayos debe seguir los mismos principios que en otros lugares: evitar vasos de café de un solo uso y envases para alimentos. Si recurres regularmente a las mismas entidades proveedoras, busca alguna local que pueda realizar entregas de manera sostenible, ofrecer opciones basadas en plantas y utilizar envases sostenibles.

Utilería, etc

Si quienes dirigen pueden planificar con antelación la utilería y otros materiales y equipos que necesitan para el ensayo, será mucho más fácil suministrarlos de forma sostenible.

Cambios

Los ensayos creativos se basan en los cambios, especialmente para obras nuevas. Pero cualquier cambio, ya sea en decorados, utilería o vestuario, probablemente sea de último minuto, con prisas e imposible de conseguir de forma sostenible. Cuanto más se evite (o al menos se cuestione para asegurarse de que sea realmente necesario), mejor.

Elenco, Profesionales Independientes , Visitantes, Empresas Proveedoras

Comunícate con los elencos invitados, los equipos creativos y los/as profesionales independientes. Indícales las políticas ambientales cuando lleguen, asegurándote de que comprendan tus valores y objetivos de sostenibilidad.

Asegúrate de orientarles sobre:

- Viajes.
- El uso de calefacción, ventilación y otros sistemas, incluido cómo apagarlos si son los últimos en irse.
- Tus políticas en materia de catering, agua embotellada, etc.

Sobre todo, asegúrate de escuchar sus necesidades y ayudar a encontrar respuestas sostenibles. Diferentes elencos y equipos creativos pueden tener requisitos muy diferentes.

3 Gestión del Espectáculo

Gestionar la Sostenibilidad es una tarea continua. Una vez que se haya estrenado una producción, quedará a cargo de los equipos de dirección de escena, vestuario y caracterización. Su apoyo a los estándares puede afectar significativamente la contribución de una producción a una industria teatral más ecológica.

Se necesita una gestión sostenible del transporte y las entregas. El cuidado sostenible de vestuario y posticería se vuelve fundamental. Los consumibles como las baterías recargables deben elegirse con cuidado. Para espectáculos de larga duración, gestionar una producción de forma sostenible es una parte importante de la reducción de su huella.

Camerinos

Gran parte de la guía para los ensayos también se aplica a los camerinos. Asegúrate de calentarlos o enfriarlos solo cuando estén ocupados. Además, es importante asegurarse de que se proporcione agua caliente para las duchas de forma sostenible. En lugar de ofrecer frigoríficos separados en cada habitación, un frigorífico compartido en la Green Room consumirá menos energía.

Consumibles

Las producciones de larga duración consumen de todo, desde pilas recargables, pasando por alimentos y bebidas, hasta tinta y embalajes.

Utiliza la sección Operaciones Sostenibles del Theatre Green Book para gestionarlas de forma sostenible.

De Gira

El transporte, el alojamiento, la restauración y las adquisiciones locales son oportunidades para una práctica más sostenible. Los equipos de dirección escénica que visitan los teatros anfitriones pueden trabajar con proveedoras locales con una cadena de suministro sostenible.

Es posible que las decisiones de compra ecológicas solo supongan una pequeña diferencia entre un lugar y otro, pero el efecto acumulativo a lo largo de muchas semanas y producciones es significativo.

Consulta el capítulo Giras para obtener más orientación.

Cuidado del Vestuario

El cuidado sostenible del vestuario debe continuar durante toda la producción.

Es preferible reparar antes que rehacer. Los artículos auxiliares, como perchas y bolsas, deben obtenerse de forma sostenible.

Un enfoque sostenible para la lavandería incluye evitar limpiezas innecesarias, lavar a temperaturas más bajas y seleccionar los detergentes con cuidado. Las técnicas de lavado deben tener como objetivo filtrar las microfibras. Se prefieren los armarios de secado a las secadoras. Se debe evitar la limpieza en seco siempre que sea posible.

Asegúrate de que el equipo sea eficiente y esté bien mantenido. Al reemplazar equipos antiguos, busca reemplazos que minimicen el uso de energía y agua.

Consulta el capítulo de vestuario y el Kit de Herramientas para más información.

Posticería, Caracterización

El impacto medioambiental de las posticerías y el maquillaje continúa durante todo el recorrido de los espectáculos.

Consulta su capítulo y el Kit de Herramientas relacionado para obtener orientación sobre prácticas sostenibles.

4 Eliminación

Las producciones y giras de larga duración, junto con las reposiciones, pueden eliminarse mucho después del período de planificación original. La eliminación sostenible pasa a ser responsabilidad de la dirección de escena y de los equipos de vestuario.

Eliminación de decorados y utilería

En espectáculos de larga duración, la dirección de escena puede desempeñar un papel en la eliminación y la búsqueda de nuevos lugares para la utilería y otros elementos. Algunos pueden regresar a la tienda. Para otros, puede haber un mercado de segunda mano disponible a través de sitios web o tiendas de segunda mano.

Vestuario

Hay muchas opciones para deshacerse del vestuario al final de una producción. Es posible que algunos se devuelvan a la tienda. Otros podrían revenderse en el mercado de segunda mano, donarse a organizaciones benéficas o regalarse a artistas. Los trajes gastados deben eliminarse mediante bancos de materiales y textiles.

11 Giras

1 Principios Clave

Los tipos de gira varían desde locales/rurales hasta insulares, nacionales, europeos o internacionales, desde lugares pequeños y medianos hasta festivales al aire libre. Cada uno tiene sus propios desafíos, pero las prioridades, en todas las formas de gira, son reducir:

- Movimiento de personas (viajes)
- Movimiento de cosas (transporte)

La huella de las giras está directamente relacionada con el aumento del kilometraje. Más distancia recorrida, con medios menos sostenibles, tiene más impacto en el medio ambiente.

Las giras son parte del ecosistema del teatro. Es intrínsecamente sostenible ya que ayuda a que cada producción llegue a más personas, por lo que no debemos dejar de hacer giras. Viajar será más fácil a medida que haya opciones de transporte más sostenibles disponibles. Mientras tanto, podemos realizar giras de forma más sostenible centrándonos en:

- Planificación: conversaciones tempranas con todo el personal y los teatros anfitriones.
- Diseño: reducir la cantidad de material que se mueve.
- Flete: reducir y limitar la cantidad de escenografía y equipos necesarios.
- Viajes: elegir las opciones/rutas más sostenibles disponibles.
- Alojamiento/personas: reducir el número y el impacto de las pernoctas.

Comunicación y Planificación

Ya sea que estés realizando una producción para girar por lugares ya conocidos, o un espectáculo para realizar una gira nacional o internacional a largo plazo, hay varios principios a considerar.

- Discute periódicamente las prácticas de sostenibilidad dentro de tu organización, estableciendo estándares del Theatre Green Book para espectáculos (respaldados, cuando sea posible, por contratos ecológicos). Continúa actualizando tu práctica en función de los comentarios de cada gira.
- Siempre que sea posible, organiza el recorrido geográficamente para que cada tramo sea la distancia más corta posible y evita recorrerlo dos veces. Esto puede ser difícil de lograr (la disponibilidad de cada teatro será diferente). La coordinación temprana con todas las entidades asociadas es esencial.
- Planifica actividad adicional, o actuaciones extra, para permanecer más tiempo en cada lugar y lograr más actividad por las distancias recorridas. Las personas asociadas pueden identificar lugares cercanos para apoyarlo.
- Durante la fase inicial de planificación, intenta reemplazar las visitas físicas al sitio con planes detallados y reuniones online.
- Comparte toda la información de recursos y acepta utilizar equipo de los espacios a los que vayas, para ahorrarte tener que llevarlo por tu cuenta.

3 Diseñar Espectáculos para Girar

Diseña dentro de las limitaciones de carga previamente acordadas (por ejemplo, 'una sola furgoneta de 3,5 toneladas'). Diseña teniendo en cuenta la facilidad de movimiento y la reducción de volumen.

Si es posible, diseña en torno a artículos comunes disponibles en todos los teatros a los que vayas o se alquilen, fabriquen o adquieran fácil y localmente.

Diseña espectáculos que quepan en las maletas que viajan con la compañía. Si un miembro tiene que viajar en avión, una maleta adicional en la bodega tiene mucho menos impacto que un movimiento de carga por separado.

Para giras internacionales, considera reconstruir el decorado para evitar el transporte aéreo. Si las limitaciones de tiempo son un problema, construye dos decorados que viajen de forma independiente mediante un transporte marítimo lento.

4 Carga

Cuando sea posible, el transporte por carretera debería realizarse en vehículos eléctricos, de biomasa o que cumplan con la normativa EURO 6.

Equipamiento Técnico en Giras

En las giras de pequeña y mediana escala, el uso de equipos de los teatros suele ser la norma, sin necesidad de transportar equipo técnico. Las nuevas luces y los rediseños se aceptan como práctica común.

Para los recorridos rurales locales, los teatros pueden tener poco o ningún equipo, y la contratación puede resultar poco práctica. En este caso, utiliza transporte sostenible siempre que sea posible.

En las giras de mediana y gran escala, los teatros a menudo no están equipados con las exigencias de la gira. En ese caso, considera el impacto del alquiler local sobre el transporte, teniendo en cuenta el kilometraje de todo el recorrido.

Decorados de Gira

Siempre que sea posible, reduce el volumen del decorado, ya sea mediante el diseño (ver arriba) como explorando qué se puede conseguir en cada teatro (por ejemplo, sillas). Comprueba si las reducciones acumulativas realmente reducen el número o el tamaño de los vehículos en circulación.

Para las giras europeas e intercontinentales, la carga generalmente se mueve de un lugar a otro independientemente de la compañía y solo regresa al España al final de la gira. La carga a menudo permanece almacenada en otro lugar o llega temprano al siguiente lugar de exhibición. Se necesita una planificación logística intensiva para reducir el impacto de movimientos complejos:

- Evita hacer circular vehículos vacíos o semicargados. Quizás sea posible compartir un camión con otra producción que vaya al mismo teatro o festival.
- Evita el transporte aéreo siempre que sea posible. Con una programación cuidadosa, el transporte marítimo debería ser la opción preferida, ya que emite sólo 1/60 del CO2 del transporte aéreo.

5 Viajes

Elige viajar en tren en lugar de por carretera y por aire siempre que sea posible (y los requisitos de acceso lo permitan).

Si el transporte privado es inevitable, intenta que sea compartido. Por ejemplo, organiza viajes en avión o en tren de manera que coincidan los horarios de llegada y salida.

Si el vuelo es inevitable, reserva únicamente vuelos directos (el despegue y el aterrizaje causan más impacto que los recorridos directos). Utiliza combinaciones de tren/vuelo en lugar de vuelos múltiples.

6 Alojamiento

Reserva alojamiento con cocina en lugar de hoteles siempre que sea posible. Si se necesitan hoteles, busca la acreditación verde. Evita el servicio de habitaciones diario.

Evita que personal no esencial viaje con la compañía o limita la cantidad de lugares a los que viaja.

Considera contratar personal local para determinadas funciones. Por ejemplo, para un espectáculo que viaja largas distancias a Japón, EE. UU. o Australia, envía a un solo miembro del equipo técnico a montarlo y enseñar el espectáculo al personal contratado localmente. Un día adicional de montaje es mejor que trasladar a un gran número de personas.

En algunos casos, considera administrar el decorado o los enfoques de forma remota a través de Zoom o un software especializado.

7 Monitorización

Registra todas las áreas de actividad con el mayor detalle posible: kilómetros recorridos, modo de transporte, noches de alojamiento, consumo de energía, etc. La Calculadora de Producción incluye una calculadora de viajes para ayudarte.

Utiliza los datos de CO2eq como punto de referencia para futuras giras, centrandos los esfuerzos en reducir las áreas con mayores emisiones.

Comparte lo que aprendes de cada gira e introdúcelo en tu planificación para la siguiente.

12 Danza y Ballet

1 Principios Clave

En la mayoría de los aspectos, las producciones de danza y ballet siguen los mismos principios que otras actuaciones, pero existen una serie de diferencias clave. En particular:

- Los edificios de danza, escenarios, camerinos y salas de ensayo a menudo necesitan mantenerse a temperaturas que permitan a los bailarines trabajar y actuar de forma segura.
- Los trajes de danza son mucho más difíciles de reutilizar y reciclar; los nuevos trajes a veces requieren tejidos insostenibles; y las grandes producciones de ballet (por ejemplo) suelen exigir una gran cantidad de vestuario.
- Los escenarios de danza deben ser excepcionalmente suaves para permitir una representación segura.

Estas diferencias pueden dificultar la producción sostenible. Sin embargo, a menudo ocurre que los decorados son menos extensos que en otras producciones, lo que en la práctica contrarresta los desafíos de la confección de vestuario.

2 Edificios para la Danza

Los bailarines necesitan una temperatura constante desde el camerino hasta el escenario o los ensayos y viceversa, que les permita trabajar de forma segura. Se regirá por los estándares de la industria (y las necesidades de las compañías) y no deberían verse comprometidos.

Es importante calentar los espacios con antelación para alcanzar temperaturas de trabajo seguras. Al mismo tiempo, es necesaria una buena gestión y control para evitar el sobrecalentamiento de los espacios, o calentarlos una vez finalizado el ensayo o la actuación.

Asegúrate de que tu edificio esté configurado para calentar las salas con tiempo suficiente. Como ocurre con todos los usuarios del edificio, asegúrate de que las estancias tengan la temperatura acordada previamente y que no se calienten durante más tiempo del necesario.

3 Vestuario de Danza

Telas

Gran parte de la ropa de danza utiliza tejidos sintéticos para mayor ajuste, elasticidad y transpirabilidad. Busca materiales que puedan obtenerse localmente para minimizar el transporte. Considera la durabilidad de la tela y la forma en que se confecciona para permitir un uso prolongado y su reacondicionamiento.

Lavado

Algunos efectos escénicos (sangre, etc.) sólo se pueden eliminar con detergentes no respetuosos con el medio ambiente. Considera opciones de diseño para minimizar la cantidad de elementos que necesitan tratamientos de limpieza por separado e individuales.

La ropa interior necesita temperaturas de lavado calientes. Utiliza tu criterio para unificar y equilibrar las cargas de lavado siempre que sea posible. Es mejor realizar menos lavados calientes que varias cargas.

Calzado

Las zapatillas de ballet y de punta son una de los principales residuos y, por lo general, su reutilización es imposible (algunas empresas han explorado la posibilidad de reutilizarlos de manera creativa en adornos y bolsas para árboles de Navidad, pero esto no está disponible actualmente a gran escala). Algunas empresas de residuos reciclan zapatos con textiles, aunque los pegamentos y tintes pueden dificultar esto. Intenta buscar empresas proveedoras que utilicen menos plástico en sus zapatos e intenta comprar localmente para minimizar los costes de transporte.

Recuerda transmitir información sobre entidades suministradoras de calzado más sostenibles a los/as profesionales independientes si compran sus propios zapatos.

Medias

Procura que quien te provee las medias las pueda reciclar (por ejemplo, como en hacen en <https://imperfectpointes.com/pages/tights-recycling-scheme>). Busca a quienes estén intentando encontrar tejidos más sostenibles.

4 Linóleos de Danza

Los linóleos deben ser suaves y, a menudo, requieren cinta especial para conectar las tiras. Actualmente, no existe ninguna alternativa sin PVC para esto. La seguridad no debe verse comprometida. A medida que estén disponibles productos nuevos y más sostenibles, las compañías deberían experimentar y compartir lo que aprenden.

5 Estándares de Danza

Ahora existen pocas alternativas sostenibles a los tejidos con los que se confeccionan la mayoría de los trajes de danza, y la reutilización y el reciclaje de los trajes están limitados por las manchas y el desgaste.

Las compañías de danza deberían hacer todo lo posible para reutilizar y reciclar, y elegir opciones sostenibles. Sin embargo, los requisitos porcentuales para el vestuario establecidos en los estándares del Theatre Green Book a menudo no serán realistas. Por lo tanto, las producciones de danza y ballet no necesitan incluir el vestuario en sus cálculos hasta que estén disponibles materiales y procesos más sostenibles.

6 Liderar el Cambio

La mejora de las opciones de sostenibilidad disponibles para la danza será más rápida si las compañías presionan activamente a los y las proveedoras de danza para que cambien, experimenten con nuevos productos y servicios y compartan información tan pronto como esté disponible.

Además, plataformas como ED Circula (<https://emprendodanza.feced.org/ed-circula/>) sirven como referencia en el intercambio y circularidad de materiales y recursos entre profesionales del sector de la danza, y como ejemplo para el resto de disciplinas de las artes escénicas.

13 Mirando Hacia el Futuro

Nuevas Iniciativas

Con el tiempo, hacer espectáculos de forma sostenible será más fácil. Hay iniciativas, mencionadas a lo largo de este documento, que deberían hacer que sea más rápido y económico ofrecer espectáculos de manera sostenible, a medida que hacemos la transición a nuevas formas de trabajar.

El teatro tiene un papel que desempeñar a la hora de ejercer presión sobre las y los proveedores y trabajar en colaboración para desarrollar nuevas prácticas. Cuanto más rápido se haga esto, más fácil será realizar espectáculos de forma sostenible. Los principales cambios son los siguientes:

1 Diseño Modular

El diseño técnico ya es en gran medida modular. Mayores elementos modulares pueden ayudar a los decorados hacia la sostenibilidad.

Los suelos modulares, y los elementos arquitectónicos genéricos como ventanas y puertas pueden reutilizarse en todos los espectáculos, reduciendo la necesidad de construirlos desde cero para cada producción. El desarrollo de elementos modulares, compartidos dentro de los teatros o entre ellos, podría proporcionar a quienes diseñan elementos con una huella de carbono muy baja (ya que se utilizan durante un largo periodo de tiempo), como base para los elementos a medida de cada diseño.

2 Modelado Virtual

El uso cada vez mayor de AutoCAD, Blender, Cinema 4D, Sketchup y otras plataformas permitirá a quienes diseñan escenografía, iluminación, sonido y audiovisuales trabajar en colaboración y a distancia en los modelos digitales, y eliminar los residuos de las maquetas de cartón pluma.

3 Pasaporte de Materiales

Con el cambio hacia la reutilización de materiales, algunas industrias están empezando a desarrollar maneras de rastrear de dónde proceden los materiales y cómo se han utilizado. Esto permite comprobar fácilmente la huella de carbono y registrar la trazabilidad de los objetos.

4 Instalaciones de Almacenamiento

El almacenamiento bien gestionado es esencial para que quienes diseñan puedan reutilizar los materiales de forma flexible. Esto implica instalaciones con sistemas de gestión bien catalogados y registrados, búsquedas online y sistemas de reserva sencillos. Algunas regiones ya están explorando instalaciones de almacenamiento y reutilización compartidas. *Consulta el Kit de Herramientas para actualizaciones.*

5 Calculadoras de Carbono

Las calculadoras de carbono tienen como objetivo calcular el impacto de carbono de una producción. Pero los procesos complejos como la producción teatral, pueden resultar extremadamente difíciles de evaluar. Las calculadoras a menudo requieren que se agreguen cantidades de datos que consumen mucho tiempo. Parecen ofrecer resultados científicos, pero a menudo se basan en suposiciones vagas.

El Theatre Green Book se centra, en cambio, en la transición hacia una economía circular, concentrándose en la reutilización y el reciclaje.

Además, la Calculadora de Producción del Theatre Green Book incluye cálculos del impacto de carbono para aquellos elementos de producción (que representan entre el 90 y el 95 % del impacto total) que se pueden medir con facilidad y precisión:

- Nuevos materiales de construcción del decorado.
- Giras y viajes

A través de estos cálculos, será más fácil establecer estándares y puntos de referencia para las producciones.

6 Diseñar para el Desmontaje

Si los materiales están pegados, cortados y encintados, puede resultar difícil reciclarlos o adaptarlos para su reutilización posterior. Diseñar y construir de forma que el componente pueda desmontarse una vez finalizado su uso es una buena manera de garantizar que los materiales puedan reutilizarse o reciclarse de forma sostenible una vez finalizada la producción.

Esto puede significar mantener los materiales plegados, utilizar uniones mecánicas (como tornillos, pasadores y abrazaderas) y conservar dibujos e instrucciones claros para facilitar el desmontaje.

Ve al Kit de Herramientas para más detalles sobre todas estas iniciativas.

Trabajo Sostenible

Inclusividad y accesibilidad

Producir un teatro más sostenible puede estar en consonancia con las iniciativas para hacer la cultura más inclusiva y accesible.

Diversidad

El replanteamiento creativo del teatro necesita el talento y la perspicacia de creadoras y creadores más diversas y diversos.

Comunicación

Se necesita comunicación, intercambio, colaboración y buena escucha para hacer que el teatro sea más sostenible. Esta forma de trabajar también la hace más accesible a los/as nuevos/as creadores/as y ayuda a la diversidad.

Comunidades

Los vínculos con las comunidades y los espacios locales en un esfuerzo por abastecerse de materiales de forma sostenible reafirmarán el papel del teatro en las zonas locales, trabajando con grupos que de otro modo podrían tener pocas conexiones con él.

Personas

La sostenibilidad implica pasar de las cosas a las personas. Valorar el trabajo de quienes hacen teatro es esencial para que el teatro sea accesible y equitativo.

14 Diferentes Escalas

Trabajar a Diferentes Escalas

El Green Book pretende ofrecer recomendaciones que sirvan para producciones de todo tipo y a todas las escalas. Sus orientaciones han sido elaboradas por profesionales independientes y salas, por compañías que trabajan en edificios y en giras, tanto a pequeña como a gran escala.

El reto de la sostenibilidad es el mismo, y la solución también: Colaborar más y utilizar menos. Planificar. Pensar. Mirar hacia delante.

Trabajar a Pequeña Escala

Sin embargo, las producciones a pequeña escala no dispondrán de los recursos de que disponen los grandes edificios. Los equipos serán más reducidos y muchas funciones se duplicarán. Los presupuestos serán aún más ajustados.

La orientación del Theatre Green Book está diseñada para ser alcanzable en todas las escalas, pero las compañías deben tomar sus propias decisiones sobre cómo satisfacerlas con los recursos disponibles. Lo importante es trabajar con los principios identificados por el Theatre Green Book, que se aplican a todos.

También vale la pena señalar que el teatro a pequeña escala probablemente esté muy por delante cuando se trata de hacer que el trabajo sea sostenible. La experiencia del teatro a pequeña escala en aprovechar los recursos, reutilizar y reciclar es la base sobre la que se debe hacer todo el teatro.

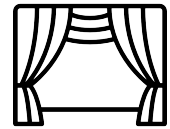
Diferentes Retos

Las producciones varían en cuanto a estilo, tamaño, tipo de local, organización del equipo de producción y otros aspectos. Los espectáculos tienen prioridades distintas y afrontan retos diferentes, al igual que los recintos, que trabajan con distintos tipos de espectáculos en lugares diferentes.

Algunas de estas diferencias se recogen en el cuadro de la derecha.

	Metas sencillas	Desafíos clave	En qué enfocarse
Autónomos	Conectar con otros espectáculos en la región, destacando oportunidades para compartir recursos	Depender del compromiso en materia de sostenibilidad del teatro, de su participación y los sistemas disponibles.	Buscar asegurar el compromiso y el apoyo de los equipos de producción en la concepción del proyecto.
	Trabajando con diferentes producciones y equipos se difunden nuevas ideas sobre sostenibilidad	Recibir presupuesto y tiempo para desarrollar un trabajo sostenible.	Compartir conocimiento y experiencias sobre sostenibilidad en todas las producciones.
Producciones a pequeña escala	La cultura de la reutilización, el abastecimiento local y compartir	El triunfo de la moda rápida y los envíos inmediatos	Colaboración con redes locales, teatros más grandes y grupos comunitarios para compartir recursos
	La colaboración y el trabajo compartido entre equipos integra la sostenibilidad más fácilmente en los espectáculos	La alta proporción de residuos que acaban en vertederos	Planificación temprana en la fase de concepto para minimizar dejarlo todo en manos de la moda rápida y los envíos inmediatos
	El alquiler y el arrendamiento ya están muy extendidos	Almacenamiento limitado o inexistente y menos variedad de materiales e instalaciones en el teatro	
		Restricciones financieras	
Producciones a gran escala, basadas en un edificio	Personal disponible para gestionar entregas e instalaciones	Personal nuevo de producción puede estar interesado en "hacer su marca", evitando enfoques desconocidos	Dirección Artística y Dirección de Escena insertan la sostenibilidad desde la invitación y el concepto
	Los almacenes del teatros y sus equipamientos deberían ayudar a reducir la necesidad de artículos de un solo uso	La contratación de personal y artistas locales puede no ser favorable a los productores	Estándares verdes a ser establecidos en todas las producciones de forma clara
	El almacenamiento y los sistemas establecidos de reciclaje y residuos ofrecen opciones para su gestión al final de la vida del espectáculo	Viajes para giras y trabajo de divulgación	Catalogar y compartir información sobre materiales almacenados
			Proporcionar capacitación sobre carbono al personal de la casa y a los autónomos
Producciones en lugares remotas o rurales	Redes locales fuertes y enlaces comunitarios para compartir recursos	Los materiales especiales y equipos específicos pueden tener que venir desde lejos	Colaboración y participación en generar almacenaje compartido a nivel regional
	Puede no haber espacio disponible para almacenaje y reutilización	Puede ser difícil compartir materiales con otros teatros y encontrar siguientes vidas para los materiales	Electrificación de la flota de vehículos para reducir la huella de carbono en el transporte
Teatros de exhibición y teatros comerciales	Las producciones de larga duración usan utilería y decorados de alta calidad y perdurables, minimizando los residuos	Cultura limitada sobre el tema de la sostenibilidad	Cambios en la cultura, incorporando la sostenibilidad en los presupuestos, horarios y reuniones
	El alquiler y el arrendamiento ya están muy extendidos	Los sistemas de rigging y sonido a menudo son reinstalados de nuevo en cada espectáculo	Colaboración con espectáculos previos y siguientes para compartir equipamientos
		Los espectáculos en gira carecen de conocimiento local y de redes para abastecerse sosteniblemente	
Ópera y ballet	Decorados y utilería almacenados a menudo para reutilizar en temporadas futuras y reponer las obras	Cultura de giras de largas distancias, incluyendo las internacionales	El uso de calculadoras de carbono al planear las giras y calendarizar cuándo informar de las decisiones tomadas
		La alta frecuencia de programas de pocos días que se programan	Explorar rediseñar los decorados para ubicaciones de gira lejanas para reducir los requisitos de transporte
			Transporte de giras eléctrico o por ferrocarril

Encontrarás herramientas y más en el área de **RECURSOS**

Producciones Sostenibles

para...

- *la Calculadora de Producción descargable*
- *una Guía más detallada*
- *Casos de Estudio*
- *Kit de Herramientas*

Ir a recursos
de
Producciones

Operaciones Sostenibles

para...

- *el Seguimiento de Operaciones descargable*
- *una Guía más detallada*
- *Casos de Estudio*
- *Kit de Herramientas*

Ir a recursos
de
Operaciones

Edificios Sostenibles

para...

- *la Auditoría de Edificios descargable*
- *una Guía más detallada*
- *Casos de Estudio*
- *Kit de Herramientas*

Ir a recursos
de
Edificios

Certificación

para...

- *Formularios para Auto-certificación descargables*
- *Glosario Sostenible*

Ir a recursos
Generales

Renew Culture son cofundadores/as y coautores/as del Theatre Green Book. Hemos sido pioneros en el crecimiento de las redes del Green Book en todo el mundo y son líderes en el camino del teatro hacia la sostenibilidad.

Renew Culture The Theatre Green Book

Buro Happold es una consultoría internacional integrada de ingenieros/as, consultores/as y asesores/as. Después de liderar la industria de la construcción al declarar una emergencia climática, nos hemos comprometido a reducir nuestro propio impacto logrando objetivos desafiantes basados en la ciencia.

Estamos trabajando colectivamente por un futuro equitativo y ecológico adaptando nuestro negocio para mitigar el cambio climático y la crisis de la biodiversidad y ayudando a otros a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

<https://www.burohappold.com/about/>

BURO HAPPOLD

Ni el Theatre Green Book, ni sus escritores y patrocinadores, son responsables de los daños que puedan resultar directa o indirectamente de la aplicación o el uso del Theatre Green Book y su contenido. No se otorga ni implica ninguna garantía sobre la exactitud, confiabilidad, integridad o idoneidad de los consejos contenidos en el Theatre Green Book. Se ofrece de buena fe para ayudar a los y las profesionales de teatro a avanzar hacia una práctica más sostenible, pero utilizando el contenido únicamente bajo el riesgo y responsabilidad de los usuarios.