

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Elaboración de proyectos artísticos	Ciclo: Primavera 2024
Profesor: José Guillermo Talavera Lucero, jose.talavera@uimqroo.edu.mx	Clave: GYDA-108
Objetivo general: Proporcionar una serie de pautas básicas para diseñar proyectos artísticos y culturales que cumplan con los requisitos de las diferentes convocatorias y programas de financiamiento, de modo que resulten metodológicamente armados y completos. Se ha puesto especial cuidado en el diseño de ejercicios prácticos y se han elegido contenidos que permitan a los estudiantes poner en práctica su creatividad desde el primer momento. Compartir una guía general para el diseño de proyecto, considerando que cada institución cultural tiene sus particularidades, por lo que se revisarán los contenidos de diferentes convocatorias. Objetivos específicos: el estudiante podrá: a) Diagnosticar la situación actual y el entorno del grupo para el diseño de un proyecto artístico. b) Establecer los escenarios para el diseño del proyecto artístico. c) Elegir un programa de financiamiento para someter su proyecto a concurso.	Horas: 48 Créditos: 5
Antecedentes académicos: Conocimientos generales relacionadas con actividades artísticas.	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular: Taller de verano I, Taller de expresión artística a través de la danza, teatro, pintura, etc.	
Competencias generales y específicas a desarrollar: Diseño de proyectos y conocer las opciones de financiamiento.	
Contribución al perfil de egreso: El estudiante dominará las herramientas necesarias para diseñar proyectos de áreas artísticas, así como la gestión de recursos para el desarrollo de los proyectos.	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: Introducción al desarrollo de públicos.			
Objetivo: Compartir elementos de reflexión en torno al sentido e importancia de los públicos en el proceso de gestión cultural, así como sentar las bases indispensables para el trabajo de ampliación, formación y desarrollo de públicos para los proyectos artísticos, que el estudiante reflexione sobre la base económica en la que descansa su proyecto y pueda definir una estrategia más específica en relación con el mercado, sus públicos o espectadores y a la vez avanzar en la búsqueda de sostenibilidad y autonomía de su proyecto u iniciativa y explorar estrategias propias de financiamiento.			
I	Presentación de la Misión y Visión institucional y su relación con la materia y la carrera.	Exposición del contenido de la asignatura.	
	Presentación del programa del curso.		
	Evaluación diagnóstica.	Aplicación de la evaluación.	
Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo y las ceremonias afines a la asignatura.			
II	Presentación de resultados de la evaluación diagnóstica y comentarios.	Lectura y comentarios de la evaluación.	

	El público en la gestión cultural. Estrategias de desarrollo de públicos. Aplicación del examen de suficiencia de conocimientos.	Exposición de los diferentes públicos. Discusión sobre opciones de financiamiento.	Jiménez López, Lucina. <i>Gestión cultural para profesionales y administradores de proyectos artísticos.</i>
III	El marketing cultural.	Lluvia de ideas sobre la mercadotecnia en las artes.	<i>Estrategias para recaudar fondos y desarrollar públicos.</i> Miranda Foundation. México, 2001.
	Estrategias de recaudación de fondos para proyectos culturales	Debate recaudación de fondos formal vs informal.	

Tema 2: El proyecto artístico, aspectos teóricos.

Objetivo: Conocer teóricamente y a través del análisis de caso las etapas necesarias para el diseño y elaboración de proyectos artísticos y culturales.

IV	El proyecto artístico El proyecto cultural	Analizar las diferencias entre proyecto artístico y cultural.	García Martínez, Carlos E., <i>Cómo elaborar un Proyecto cultural (y no frustrarse si no lo seleccionan) Guía para participar en la convocatoria del Programa de estímulo a la creación y al Desarrollo artístico.</i> CONACULTA, México, 2006.
	Orden y contenidos básicos de un proyecto La redacción del proyecto	Revisión de textos bibliográficos.	
V	Sugerencias para la redacción del borrador y proyecto definitivo El título y subtítulo	Exposición de diferentes ejemplos de proyectos.	
	Los antecedentes La justificación	Lectura de proyectos diseñados diversos	
VI	El objetivo general Los objetivos específicos	Análisis de objetivos diversos para proyectos diferentes.	
	Las metas Cronograma de actividades Cómo presentar la bibliografía	Reconocimiento de la importancia de cronogramas	
	1ª. Observación de clase.		

Tema 3: Elaboración y diseño de un proyecto artístico, aspectos prácticos

Objetivo: Diseñar un proyecto concreto a partir de la experiencia previa en la participación de eventos y disciplina artística en que se desarrolla el estudiante.

VII	Portada: Título del proyecto, institución, grupo, organización o comunidad a la que pertenece, fecha de elaboración y responsable del proyecto. Índice de contenido del documento.	Elaboración y diseño de la portada e índice.	CONACULTA, Subsecretaría de cultura de Quintana Roo, Manual para la elaboración de proyectos culturales juveniles.
	Antecedentes: de dónde surge y por qué, qué problema quiere resolver. Breve diagnóstico que contextualice el campo donde se actúa, el territorio y los agentes sociales involucrados.	Valoración del impacto del proyecto.	
VIII	EVALUACIÓN PARCIAL, entrega de avances del diseño de proyecto.	Aplicación de evaluación	
	Entrega de resultados del primer examen parcial.	Entrega de resultados	

IX	Descripción del proyecto: en qué consiste. Objetivos: impacto esperado en términos culturales.	Redacción de Descripción y objetivos, primer ejercicio.	
	Metas de resultados: productos y subproductos a obtener tangibles o intangibles. Destinatarios: públicos beneficiarios, cualidad y cantidad.	Redacción de metas y destinatarios.	
Actividades a realizar por los estudiantes en el marco de la Feria Expo-Mor.			
X	Estrategias de participación de los beneficiarios: mecanismos, normas, etc, Planeación: fases de desarrollo del proyecto	Investigación sobre los públicos.	CONACULTA, Subsecretaria de cultura de quintana Roo, Manual para la elaboración de proyectos culturales juveniles.
	Presupuesto desglosado y calendarizado. Estrategias de difusión.	Elaboración de tablas presupuestales.	
XI	Estrategias de recaudación de fondos y posibles fuentes. Estrategias de evaluación: diseño, desarrollo y resultados.	Visita de una asociación civil o cooperativa	
	Calendario de trabajo. Organigrama: división del trabajo, funciones, responsabilidades. Escenarios a futuro: riesgos, debilidades o perspectivas.	Análisis de organigramas. Elaboración de cronograma de actividades.	
Tema 4: Diseño de proyectos comunitarios			
Objetivo: Elaborar propuestas de proyectos de buena calidad, que promuevan la inclusión y sean sostenibles, usando la Gestión del Ciclo del Proyecto y el enfoque de Marco Lógico aplicados al contexto del desarrollo cooperativo, comprender y aplicar los principios básicos que debe contener cualquier proyecto con el fin de que sea viable y sostenible.			
XII	¿Qué es un proyecto comunitario?	Investigación proyectos comunitarios	Oficina de la OIT para los Países Andinos, Programa de Cooperativas de la OIT (EMP/COOP), <i>Manual de elaboración de proyectos, Una herramienta paso a paso para apoyar el desarrollo de las cooperativas y otras formas de organizaciones de autoayuda</i> , Departamento de Creación de Empleo y Desarrollo Empresarial (EMP/ENT), 2012
	¿Cómo se elabora un proyecto comunitario?	Lectura de textos	
	2ª. Observación de clase.		
XIII	Identificación del proyecto	Lluvia de ideas	
	Formulación del proyecto	Exposición de proyectos	
XIV	Planificando el seguimiento y la evaluación	Practica con estudiantes de octavo semestre.	
	Principales fuentes de financiamiento	Visitas a páginas web	
XV	Solicitud de financiamiento	Exposición de estudiantes de grados avanzados.	
	Conclusión de proyectos, redacción y formatos.	Revisión del proyecto diseñado.	
XVI	Revisión de proyectos, primera etapa	Revisiones finales.	
	Revisión de proyectos, segunda etapa.		

	Ceremonia de Cierre de Ciclo y las ceremonias afines a la asignatura.
XVII	-Evaluación comprehensiva: (entrega del proyecto diseñado).

Evaluación

A. Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1. Evaluaciones parciales. Primera evaluación parcial 20% (Avances de su proyecto, semana VIII)	20%
2. Una evaluación comprehensiva en la semana XVII (entrega del proyecto diseñado)	50%
3. Valores: Inclusión, compromiso, tolerancia, honestidad, responsabilidad, Trabajo en equipo	10%
4. Interculturalidad: Reflejada en el diseño de su proyecto en relación del proyecto diseñado con el contexto local	10%
5. Participaciones en clase. Consultas via correo electrónico o whats app.	10%
Total	100 %

Evaluación del Profesor(a) en Aula por parte del coordinador(a) o profesor(a) designado(a)

Criterios.

1. Puntualidad en el inicio y la conclusión de la clase.
2. Comunicación de los objetivos de la clase comunicados con claridad.
3. Desarrollo del tema de la clase y conclusión al final.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyos didácticos.
7. Atención a las dudas u observaciones de los estudiantes.
8. Interés por parte de los estudiantes en el tema de la clase.
9. Respeto mutuo entre profesor y estudiantes.
10. Evaluación del aprendizaje del tema integrada al desarrollo de la clase.

Perfil del Docente: Experiencia en programas institucionales, programas de financiamiento y gestión cultural. Especialista en alguna disciplina artística y dominio de componentes básicos para el desarrollo de las Artes.

Bibliografía

Principal

1. ANDER-EGG, Ezequiel. "Cómo elaborar un proyecto", 15ª edición. Año 2000, Edit. Lumen/HV MANITAS, República Argentina.
2. ANDER-EGG, Ezequiel. "Cómo saber comunicarse y hablar en público", 1ª edición, Año 2005, Colección Intersecciones, CONACULTA/DGVC, México
3. ÁVILA, Raúl. "Lengua y cultura", 1ª. Edición, Año 1993, Edit. Trillas, México.
4. CONACULTA. "Lineamientos Generales del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

2001-2006", 2ª edición, Año 2004, DGVC/DVEM, México.

5. CONACULTA. "Programa Nacional de Cultura 2001-2006", 1ª edición, Año 2001, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

Complementaria

1. COORDINACIÓN CENTRO/DVEM/DGVC. "Encuesta de motivaciones y expectativas de los postulantes al PECDA", Año 2004, México.

2. DE LA TORRE, Francisco. "Taller de lectura y redacción" Año 2002, Edit Mc Graw Hill Interamericana Editores, México.

3. EHRENBERG, Felipe. "El arte de vivir del arte", Año 2000, Bombo Negro Edit.

4. GALINDO, Jesús. "Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación", 1ª edición, Año 1998, coedición CONACULTA/ADDISON WESLEY LONGMAN de México.

5. GARCÍA-PELAYO, Ramón. "Pequeño Larousse en color", Año 1972, Edit. Larousse/Noguer, México.

6. OLMOS, Héctor. "Cultura, el sentido del desarrollo", 1ª edición, Año 2004, Colección Intersecciones, CONACULTA/INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA, México.