

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Planeación e implementación de eventos culturales.	Ciclo: Primavera 2024
Profesor: José Guillermo Talavera Lucero, jose.talavera@uimqroo.edu.mx Wildernain Villegas Carrillo, wildernain.villegas@uimqroo.edu.mx	Clave: GYDA-107
Objetivo general: Profesionalización de eventos culturales, desde el punto de vista de planeación, conducción, evaluación y mejora continua. Por eventos culturales se adopta la mas amplia definición, para todo tipo de género artístico y para diferentes audiencias: comunitaria, barrio, y urbano. Objetivos específicos: El estudiante identificará el marco metodológico del desarrollo de públicos, del diseño y organización de talleres artísticos, de la planeación de una exposición, así como los elementos básicos de la producción escénica y de la difusión de eventos y festivales, a fin de aplicarlos en diversos campos de la promoción y gestión cultural.	Horas: 48 Créditos: 5
Antecedentes académicos: Conocimiento sobre manejo de grupos, organización de eventos y diseño de proyectos.	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con otras asignaturas): Taller de Expresión Artística I, II, Arte Autóctono.	
Competencias generales y específicas a desarrollar: Capaz de identificar las características de las disciplinas artísticas y aprovecharlas para organizar eventos artísticos y/o culturales.	
Contribución al perfil de egreso: El estudiante tendrá y dominará las herramientas necesarias para organizar eventos y tener conocimientos generales de las disciplinas artísticas.	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: Cultura y desarrollo			
Objetivo: Reflexionar alrededor de conceptos básicos sobre gestión cultural: la identidad, el patrimonio, la política cultural y el desarrollo en el actual contexto de globalización económica y nuevas tecnologías que facilite el trabajo en este campo.			
I	Presentación de la misión y la Visión institucional y su relación con la materia y la carrera.	Exposición en diapositivas.	Manual de gestión para Voluntarios, Programa Conjunto "Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local" del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).ISBN: 978-99926-797-0-8
	Presentación del programa del curso y su importancia e impacto en la carrera. -Evaluación diagnóstica de conocimientos.		
II	- Presentación de resultados de la evaluación diagnóstica y comentarios	Análisis de lectura Exposición del tema.	
	-¿Qué es cultura? - El patrimonio cultural	Análisis y discusión de tema Debate del tema.	
III	- Identidad cultural	Análisis y discusión del tema.	
	- El concepto de desarrollo		

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
	- Cultura y desarrollo		
Tema 2: Políticas y derechos culturales Objetivo: Conocer la naturaleza y el alcance de los derechos culturales como fundamento para la construcción participativa de políticas públicas orientadas a la democracia cultural.			
IV	<ul style="list-style-type: none"> - Los derechos humanos en perspectiva - El derecho a la cultura - Políticas culturales y desarrollo 	Análisis y discusión del tema.	Manual de gestión para Voluntarios, Programa Conjunto "Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local"
	<ul style="list-style-type: none"> - Hacia una democracia cultural - Participación ciudadana para el desarrollo de la cultura 		
Tema 3: Formación de públicos Objetivo: Introducir los conceptos básicos y generales sobre el público en la acción de la promoción cultural, conociendo los términos y aplicándolos en el entorno de trabajo donde se desempeña el promotor cultural, conocer los diagnósticos y estrategias para el fomento de público en ámbitos de la promoción cultural, utilizando alguno de los modelos culturales empleados en su entorno de desempeño, conocer y participar de la cultura local.			
V	<ul style="list-style-type: none"> - El concepto de público. - Acciones de la producción, distribución y consumo cultural. - El público como consumidor cultural. 	Análisis y discusión del tema.	ACHA, Juan. <i>Los orígenes de nuestras necesidades Estéticas</i> , en: El consumo artístico y sus efectos. México, Trillas, 1988
	<ul style="list-style-type: none"> - La formación del gusto. - Acciones estéticas y ecoestéticas. - La pluralidad de gustos y consumos culturales 		
VI	<ul style="list-style-type: none"> - Los diagnósticos de públicos. - Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la formación de públicos. - Tipos de públicos. - Encuesta de servicios culturales. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - El arte y sus consumos. 		
Tema 4: Diseño y organización de talleres artísticos Objetivo: Identificar las diversas concepciones del arte en su contexto histórico, a fin de reflexionar sobre su impacto en la organización de talleres artísticos, así como analizar teórica y metodológicamente la organización de talleres artísticos, a partir de la distinción de las diversas disciplinas artísticas que los integran y los requerimientos básicos para su desarrollo.			

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
VII	<ul style="list-style-type: none"> - El papel de la imaginación y la creatividad en la educación artística. - Modalidades y elementos de la expresión artística. - Forma y contenido: la importancia del diseño y adecuación del espacio físico y temporal para la realización de talleres artísticos. 	Análisis y discusión del tema.	<ul style="list-style-type: none"> • BONFIL Batalla, Guillermo. Capítulo 2. <i>“Lo propio y lo ajeno, una aproximación al problema del control cultural”</i> • LÓPEZ Chapman, Joaquín. <i>“El proyecto cultural infantil y su impacto en la comunidad”</i>, en: Módulo de lenguajes artísticos. PACAEP, CONACULTA, 1995.
	<ul style="list-style-type: none"> - El diagnóstico de la población objetivo en razón de la pertinencia de las acciones (talleres) a realizar. - Estrategias didácticas según la disciplina artística, la población objetivo y el objetivo propuesto. - La logística para la elaboración del taller. - La importancia del planteamiento del programa de trabajo del taller y su puntual realización. - Evaluación de los talleres artísticos. 		
VIII	EVALUACIÓN PARCIAL		
	Entrega de resultados del primer examen parcial.		
<p>Tema 5: Introducción a la museografía Objetivo: Identificar la variedad y clases de exposiciones y de espacios que existen, así como la importancia de dignificar cada uno de ellos, abordar la museografía como un trabajo creativo y como resultado del trabajo en equipo e identificar estrategias a seguir para el montaje de una exposición, con el fin de mejorar el trabajo museográfico del promotor cultural en su localidad.</p>			
IX	<ul style="list-style-type: none"> - Antecedentes de la museografía mexicana. - Museografía y curaduría. - Esencia museográfica. - Planeación de una exposición 	Exposición y análisis del tema.	MARTIN Arias, Beatriz. <i>“La organización de exposiciones: coordinación y difusión”</i> , en: Rico, Juan Carlos. Los conocimientos técnicos. Museos. Arquitectura. Artes III Madrid, Sílex, 1999
	Realización de Exposición plástica.		
<p>Tema 6: Producción Escénica Objetivo: Identificar las características generales de una producción escénica (teatro, música, danza, ópera, entre otros) y sus componentes, identificar las actividades del productor ejecutivo de una producción escénica. Perfilar un proyecto de producción escénica.</p>			
X	<ul style="list-style-type: none"> - Qué es la producción. - Qué es la producción escénica. - Elementos que figuran en la producción escénica. - Etapas fundamentales de la producción escénica. 	Mapas mentales y exposición del tema.	DE LEÓN, Marisa, <i>Espectáculos escénicos. Producción y difusión.</i> México, CONACULTA, Colección Intersecciones, núm. 1, 2004.

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
	- Niveles de gestión de una producción escénica. - Modelos de producción de una producción escénica		ISBN: 9709314831
XI	- Qué es la logística de una producción. - Los equipos de trabajo de una producción. - Formatos empleados en la logística de una producción. - El papel del productor ejecutivo en la logística de una producción.		
	- Fuentes de financiamiento de un proyecto escénico. - Elementos que integran un presupuesto de producción.		
XII	Análisis y Esquema de viabilidad. - Procedimientos para el control administrativo-financiero.	Investigación personal y exposición individual/Análisis y discusión del temas.	DE LEÓN, Marisa, <i>Espectáculos escénicos. Producción y difusión.</i> México, CONACULTA, Colección Intersecciones, núm. 1, 2004. ISBN: 9709314831
	- Qué es el proceso de producción - Etapas del proceso de producción - El papel del productor ejecutivo en las etapas de producción.		
Tema 6: Difusión de eventos y festivales artísticos y culturales			
Objetivo: Realizar las lecturas correspondientes del tema y por ultimo llevar a la práctica todos los temas vistos en clases, realizando un evento cultural de calidad en alguna comunidad maya.			
XIII	- La difusión y su relación con las acciones culturales. - Diferencias entre difusión, promoción y publicidad. - Estructura organizativa y el trabajo en equipo para la difusión cultural.	Exposiciones y mapas mentales.	DE LEÓN, Marisa, <i>Espectáculos escénicos. Producción y difusión.</i> México, CONACULTA, Colección Intersecciones, núm. 1, 2004. ISBN: 9709314831
	- Cualidades del encargado de difusión cultural. - Estructura organizativa para la difusión cultural. - Estrategias para la captación de públicos.		
XIV	- Etapas que integran el proceso de difusión cultural. - Elementos de difusión cultural. - Tipos y características del boletín de prensa.	Análisis y discusión del tema.	VALENTÍN Teresa y Navarro, Grego. <i>Gestión, Producción y Marketing Teatral.</i> Ed Naque, España, 1988.
	- El concepto de impacto cultural. - Elementos a evaluar en una campaña de difusión.		
XV	Cultura escrita y formación de lectores	Análisis y discusión del	Garrido Felipe, <i>Cultura</i>

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
	- Identificar las particularidades de las actividades de promoción y difusión cultural en las Instituciones de Educación Superior, como parte de la formación integral y permanente de los estudiantes.	tema.	<i>escrita y formación de lectores</i> , Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural
XVI	- Planeación y revisión y difusión del evento de fin de semestre.		
	- Producción y presentación del evento final.		
XVII	-Evaluación comprensiva -Retroalimentación de la evaluación		

Evaluación

A.- Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1. Evaluación parcial. (Reporte de dos eventos realizados o diseñados atendiendo la formación de públicos, políticas y los derechos culturales, 20%, semana VIII)	20%
2. Una evaluación comprensiva en la semana XVII (Reporte de 6 eventos organizados o diseñados)	40%
3. Valores: Puntualidad, Compromiso, asertividad, empatía, equidad.	10%
4. Interculturalidad: *Tareas, exposiciones de subtemas y participaciones en clase, actividades extramuros. Organización de al menos un evento en una comunidad.	30%
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.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia(s) pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyo(s) didáctico(s).
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: Preferentemente Lic. En Gestión Cultural, o profesional en el desarrollo de alguna disciplina artística con experiencia en la organización de eventos artístico/culturales.

Bibliografía

- Principal** Cimarro, Jesus. *Producción, gestión y distribución del Teatro*. Edición S-G-A-E. Madrid, 1999.
Fernandez Prado, Emiliano. *La Política cultural: que es y para que sirve*. Editorial TREA, Gijón. 1991
Francis Reid, *Administración teatral*. Padilla Libros, Sevilla, 1990.
Guy, J. Michel, *Les publics du Theatre. La documentation française*. Ministere de la Cuiture. Paris, sucesivas ediciones
Koontz, Harold, Weihrich, Heinz, *Elementos de administración*. McGraw-Hill, México. Sucesivas ediciones
Leroy, Dominique. *Economie des arts du spectacle vivant*, l'Harmattan. 1992
Martinell, Alfons y Marcé, Xavier. *El perfil del gestor cultural en España*. Ministerio de de Cultura. Madrid. 1995
Sahnoun, Pierre. *Como buscar un sponsor*. Ediciones Maeva, Barcelona
Winkler, J. *Como negociar para mejorar los resultados*. Ediciones Deusto. 1990.

Complementaria

- COELHO, Teixeira. *Diccionario Crítico de Política Cultural: cultura e imaginario*
Traducción: María Noemí Alfaro, Olga Correa, Ángeles Godines y Leonardo Herrera. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ITESO. México, 2000 (502 p.)
DE ZUBIRÍA, Sergio, ABELLO T. Ignacio y TABARES Marta, *Conceptos básicos de administración y gestión cultural*. Cuadernos de Iberoamérica. Organización de Estados Americanos, Madrid, 2001 (130 p.)
DORADO, Iván. *Manual de Invenciones, introducción al manejo del espacio escénico*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1990 (138 p.)
EISENSTARK, Rosalyn, *El desarrollo de un público. Un manual de técnicas para su planificación*, traducción: Teresa Martínez, Coord. de traducción: Cristina King Miranda, México, Association of Performing Arts Presenters, Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, 2000, (193 p.)
GRAS, Aline, *Procuración de fondos para la promoción cultural*. Instituto Mexiquense de Cultura / Conaculta, México, 2005, (135 p.) (Colección Intersecciones Núm. 3)
JIMÉNEZ Lucina y Cristina KING, *Gestión cultural para profesionales y administradores de proyectos artísticos. Estrategias para recaudar fondos y desarrollar públicos* (Cuaderno de trabajo), México, Miranda Foundation, 2001, 75 p.
JIMÉNEZ, Lucina, *Teatro y Públicos. El lado oscuro de la sala*. México, Escenología A.C., 2000, 311 p. (Col. Escenología)
MARTINELL, Alfons, *Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural*. Cuadernos de Iberoamérica. Organización de Estados Americanos, Madrid, 2001 (94 p.)
PAVIES, Patrice. *Diccionario de Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Ed. Paidós, Barcelona, 1980 (905 p.)
PAVIES, Patrice. *El análisis de los espectáculos*. Ed. Paidós, Barcelona, 2000 (337 p.)
PEÑA CASADO, Rafael, *Gestión de la producción en las artes escénicas*. Col. Escenología, México, 2002 (196 p.)
PEREZ MARTÍN, Miguel Ángel. *Gestión de proyectos escénicos*. Ed. Ñaque. España, 2002 (132 p.)
VALENTIN, Teresa y NAVARRO Grego. *Gestión, Producción y Marketing Teatral*. Ed. Ñaque. España, 1998 (132 p.)