

Gestión y Producción Ejecutiva en Artes Escénicas

Bellas artes | Artes escénicas | para estudiantes universitarios | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes universitarios en el campo de la gestión cultural y la producción ejecutiva dentro del ámbito de las artes escénicas. A través de un enfoque teórico-práctico, los participantes explorarán los fundamentos de la gestión cultural, los modelos internacionales y la legislación mexicana vigente, así como los derechos culturales y su relevancia en la Agenda 2030. Además, se profundizará en el sistema de producción artística, incluyendo las etapas, agentes, espacios y fuentes de financiamiento que intervienen en la materialización de proyectos escénicos.

El curso está dirigido a estudiantes de Bellas Artes interesados en fortalecer sus habilidades para planear, gestionar y producir proyectos creativos de manera colaborativa y efectiva. Mediante sesiones interactivas, análisis de casos, y el desarrollo de un proyecto cultural propio, los estudiantes aprenderán a identificar oportunidades, manejar recursos y coordinar equipos multidisciplinarios.

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de diseñar y gestionar proyectos culturales sólidos, comprendiendo integralmente el ecosistema de las artes escénicas, con una visión crítica y propositiva que responda a las necesidades culturales contemporáneas y los marcos legales aplicables.

Objetivos Generales

- Comprender los principios y modelos de gestión cultural para aplicarlos en el campo de las artes escénicas.
- Identificar y describir el sistema de producción artística y sus agentes involucrados.
- Desarrollar habilidades para planificar y ejecutar proyectos artísticos con enfoque colaborativo y sustentable.
- Integrar conocimientos de legislación cultural y derechos para garantizar el cumplimiento normativo en proyectos.
- Elaborar un proyecto cultural propio que demuestre la aplicación práctica de los contenidos del curso.

Competencias

- Analizar y aplicar modelos de gestión cultural en contextos nacionales e internacionales.
- Diseñar proyectos culturales integrando los aspectos legales, sociales y económicos pertinentes.
- Gestionar recursos humanos, financieros y materiales para la producción ejecutiva de eventos escénicos.
- Colaborar eficazmente en equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos creativos.
- Evaluar críticamente las políticas culturales y su impacto en la producción artística.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de artes escénicas y cultura general.
- Acceso a recursos digitales para investigación y elaboración de proyectos.
- Habilidades básicas en trabajo colaborativo y comunicación.
- Disposición para el análisis crítico y la participación activa en discusiones grupales.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción a la Gestión Cultural

Unidad 2: Modelos Internacionales de Gestión Cultural

Unidad 3: Cultura, Derecho y Legislación Mexicana

Unidad 4: Agenda 2030 y Derechos Culturales

Unidad 5: Sistema de Producción Cultural

Unidad 6: Tipos de Producción Artística y Servicios

Unidad 7: Espacios para las Artes Escénicas

Unidad 8: Producción Ejecutiva: Componentes y Roles

Unidad 9: Agentes Participantes y Redes de Colaboración

Unidad 10: Fuentes de Financiamiento para Proyectos Culturales

Unidad 11: Diseño y Planificación de Proyectos Culturales I

Unidad 12: Diseño y Planificación de Proyectos Culturales II

Unidad 13: Gestión Colaborativa y Trabajo en Equipo

Unidad 14: Evaluación y Seguimiento de Proyectos

Unidad 15: Presentación y Difusión de Proyectos Culturales

Unidad 16: Proyecto Final de Gestión y Producción Ejecutiva