

INTRODUCCIÓN A LA AUTOGESTIÓN ARTÍSTICA (Optativa)

Identificación de la asignatura

Asignatura: Introducción a la autogestión artística			
Departamento: Teórico Práctico			
ECTS: 5	Carácter de la asignatura: Optativa		
Tipo asignatura: Teórico – Práctica			Duración: Anual
Ubicación temporal: Cualquier curso y especialidad			
Horas lectivas: 60 horas anuales / 2 horas semanales			Aula: 0.01
Profesor	Dan Segura Boronat	@	dmsegura@educa.jcyl.es

Introducción

El objetivo es mostrar a la persona estudiante los principios básicos de la promoción y autogestión profesional, así como también de agrupaciones orquestales, todo ello bajo una perspectiva crítica y estratégica.

Dicho conocimiento es clave para la optimización de resultados en la carrera de cualquier futuro profesional que salga de un conservatorio superior.

La implantación de esta materia es cada día más necesaria en los conservatorios, academias y/o universidades, dada la importancia de que los futuros profesionales sepan utilizar herramientas de autopromoción, así como de tener un conocimiento del medio profesional antes de salir a formar parte de éste de forma inminente.

Contenidos

La asignatura es para ofrecer al alumno una perspectiva global de los elementos clave para comprender la gestión profesional de agrupaciones musicales y una autogestión efectiva.

Se examinarán elementos necesarios para la autogestión artística tales como:

- Elaboración de material promocional
- Planificación artística (selección y creación de programas o proyectos)
- Planificación económica (preparación de presupuestos)
- Producción logística (elaboración de itinerarios durante para giras)
- Convenios de orquesta y funcionamiento interno de agrupaciones
- Estructura de organismos de gestión cultural públicos/o privados
- Financiación pública o privada
- Principios de marketing y relaciones públicas
- Principios de comunicación empresarial
- Búsqueda y uso de material bibliográfico enfocado hacia la promoción y gestión artística.
- Creación de bases de datos (listas de festivales, auditorios, ciclos, etc....)

Competencias / Resultados del aprendizaje

B1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con su área de estudio.

B2. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentar la complejidad de formular juicios a partir de información incompleta o limitada, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de dichos conocimientos.

B3. Saber comunicar conclusiones, así como los conocimientos y razones que las sustentan, de manera clara y sin ambigüedades a públicos tanto especializados como no especializados.

C1. Conocer en profundidad el ejercicio profesional de un intérprete.

C4. Comunicar adecuadamente los resultados de un trabajo de investigación propio.

Y las siguientes:

- Conocer los principios básicos de la autopromoción y gestión artística desde una perspectiva personal, para adaptarlos a su propio perfil.

- Optimizar la implementación de proyectos artísticos en el mercado musical de su entorno.
- Disponer de herramientas profesionales y adaptarlas a la entrada inminente en el mercado laboral.
- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso a través de trabajos orales y escritos.
- Mejorar el perfil comunicativo en exposiciones, tanto en el uso del lenguaje verbal como no verbal.
- Conocer el funcionamiento interno de una orquesta sinfónica y de agrupaciones de cámara, para que, como músico de orquesta o de cámara, sepa cómo funcionan los convenios, la gestión de giras o las temporadas.
- Conocer en profundidad el repertorio orquestal o de cámara, adaptado a su instrumento, para comprender cómo se gestiona una programación.
- Ampliar el conocimiento sobre opciones laborales alternativas en el ámbito profesional y estar motivado para crear opciones laborales adaptadas a su entorno, recursos y cualidades individuales.
- Ser capaz de sintetizar y plasmar por escrito lo aprendido durante las clases.

Metodología y actividades formativas

1. Lecturas: Todos los alumnos deberán leer documentación proporcionada durante las clases para ponerla en conjunto para ser analizada.

2. Trabajos: Cada trabajo será recogido y corregido en las fechas determinadas por el profesor. El alumno presentará estos trabajos en copias impresas y material digital.

3. Proyectos de clase:

a) Elaboración de un dossier de material promocional – Portafolio (currículum, programa o proyecto artístico, recortes de prensa, material audiovisual, dossier fotográfico...)

b) Exposición de un trabajo oral en clase que será grabado y comentado.

c) Supuesto práctico personalizado que se acordará previamente entre profesor y alumno.

d) Elaboración de bases de datos

e) Al finalizar la asignatura, se recogerá el material de las tomas de apuntes realizadas durante el año para su evaluación.

Los alumnos deberán enfrentarse durante el curso a situaciones de toma de decisiones sobre supuestos hipotéticos adaptados a sus perfiles individualizados.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	24		24
2	Clases teórico – prácticas	24		24
4	Lecturas		9	10
5	Trabajo en grupo		4	5
6	Seminarios	12		10
7	Trabajos		15	15
8	Estudio personal		8	10
9	Elaboración de dossier y apuntes		15	15
10	Elaboración de cuaderno de clase y toma de apuntes		10	10
TOTALES		60	60	120

Evaluación

Sistema de evaluación:

La evaluación de la asignatura se realizará de forma continuada a lo largo del curso. Se valorará la asistencia y participación durante las clases, la calidad de los proyectos realizados durante las clases y los trabajos. En caso de no obtener calificación suficiente, el profesor podrá optar por un sistema individualizado asignando requerimientos adicionales para aumentar los conocimientos y habilidades del alumno.

Sistemas de evaluación	%
Pruebas orales (individual, en grupo, presenciales)	20
Trabajos y proyectos	20

Portafolio y cuaderno de apuntes	20
Control de asistencia y rendimiento en clase	20
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	20
TOTAL	100

Asistencia a clase:

La asistencia es obligatoria, incluyendo la participación en las ponencias de invitados al curso. Se permite un máximo de dos ausencias sin justificar y dos ausencias justificadas.

En caso de exceder dicho número de faltas, el estudiante será evaluado en junio o septiembre, según los criterios establecidos en la convocatoria de septiembre.

En caso de pérdida de la evaluación continua por ausencia a clases y seminarios, el estudiante deberá presentar una base de datos, resúmenes y conclusiones de las lecturas del curso, así como un dossier del proyecto aprobado por el profesor de la asignatura. Para ello, deberá reunirse previamente con el profesor para acordar y aprobar dicho proyecto. Los porcentajes correspondientes a pruebas orales, control del rendimiento en clase y observación de actitudes se evaluarán con un 0, por lo que la calificación máxima posible será de 5.

Criterios de evaluación generales:

- Dificultad de los trabajos elegidos para la asignatura
- Variedad de recursos utilizados
- Creatividad en la investigación y análisis del mercado musical
- Capacidad organizativa y herramientas de gestión
- Uso de recursos como redes sociales, internet, prensa... para la generación de documentación y proyectos de la asignatura
- Claridad y orden en el proceso comunicativo
- Calidad, claridad y creatividad en los trabajos escritos, así como en el cuaderno de toma de apuntes, valorando su organización y uso a lo largo del año.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria)

El estudiante deberá presentar una base de datos, resúmenes y conclusiones de las lecturas del curso, así como un dossier del proyecto aprobado por el profesor de la asignatura. Para ello,

deberá reunirse previamente con el profesor para acordar y aprobar dicho proyecto. Los porcentajes correspondientes a pruebas orales, control del rendimiento en clase y observación de actitudes se evaluarán con un 0, por lo que la calificación máxima posible será de 5.

Además de lo anterior, se valorará la calidad, claridad y creatividad en los trabajos escritos, así como en el cuaderno de toma de apuntes, evaluando su organización y uso a lo largo del año. En caso de no haber asistido a las clases, se establecerá un sistema de resúmenes de lecturas que avalen los conocimientos del estudiante.

La base de datos del proyecto deberá contener los siguientes campos mínimos:

Nombre/Fechas/Dirección/Tipo/Programación/Presupuesto/Histórico/Comentarios/Contacto

El dossier deberá contener las siguientes partes como mínimo:

Portada, álbum fotográfico, currículum, programa, dossier de prensa, presupuesto, factura, grabación.

Calendario de las evaluaciones:

Primera entrega:

- Presentación de dossier: currículum, programa y presupuesto

Segunda entrega:

- Presentación de dossier completo: Portada, material fotográfico, currículum, programa, dossier de prensa, presupuesto, factura, grabación
- Presentación de una base de datos del proyecto, que deberá contener los siguientes campos mínimos:

Nombre/Fechas/Dirección/Tipo/Programación/Presupuesto/Histórico/Comentarios/Contacto.

- Entrega del cuaderno de toma de apuntes, evaluando su organización, claridad y uso a lo largo del año.

Las fechas de finalización de los plazos de ambas entregas se anunciarán en clase con la debida antelación.

Recursos

El profesor proporcionará a lo largo del curso materiales de apoyo como:

- Información bibliográfica
- Material en papel o .PDF
- Documentación disponible en Internet
- Material Audiovisual

RECURSOS ADICIONALES RECOMENDADOS:

- Plataformas digitales y redes sociales: Ejemplos prácticos de autopromoción en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, y LinkedIn.
- Software de gestión de proyectos: Herramientas como Trello, Oficina de Google, Asana o Notion para organizar proyectos y giras.
- Herramientas de diseño gráfico: Canva o similares para la creación de materiales promocionales.
- Bases de datos online: Investigación de festivales, auditorios, y concursos internacionales disponibles en sitios web especializados.

LIBROS RECOMENDADOS:

- SEGURA, DAN (2021), *Cómo vivir de la música, siendo tu propio manager*, Madrid: MCF Textos, S.A. (Libro de texto opcional).
- BEECHING, ANGELA MYLES (2010), *Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music*, New York: Oxford University Press. (Enfoque práctico sobre la creación de una carrera artística exitosa).
- CUTLER, DAVID (2010), *The Savvy Musician: Building a Career, Earning a Living, & Making a Difference*, Pittsburgh: Helius Press. (Cubre la gestión artística y la innovación en la industria musical).
- KUSEK, DAVID, y LEONHARD, GERD (2005), *The Future of Music: Manifesto for the Digital Music Revolution*, Boston: Berklee Press. (Perspectivas sobre el futuro de la industria musical digital).
- WEIL, ZACK (2020), *DIY Music Marketing: How to Promote Your Music Online and Offline*, Self-Published. (Manual práctico para músicos independientes).

ARTÍCULOS Y RECURSOS ONLINE:

- ArtsJournal: Página que reúne artículos, blogs y noticias sobre las artes, incluyendo música clásica, crítica cultural y el impacto de la cultura en la sociedad.

URL: <https://www.artsjournal.com/>

- Gramophone: Revista líder en música clásica, con reseñas, noticias y análisis del mundo de la música y las grabaciones.

URL: <https://www.gramophone.co.uk/>

- Scherzo: Revista dedicada a la música clásica, con artículos, entrevistas y críticas sobre conciertos, ópera y lanzamientos discográficos.

URL: <https://scherzo.es/>

- Sympathy for the Lawyer: Blog especializado en la industria musical con enfoque en temas legales y de gestión de negocios musicales. Ofrece artículos sobre derechos de autor, propiedad intelectual, financiación para proyectos musicales, marketing digital y el impacto de la tecnología en la música.

URL: <https://sympathyforthelawyer.com/>

- Beckmesser: Portal dedicado a la crítica musical, noticias y artículos sobre la música clásica y la ópera.

URL: <https://www.beckmesser.com/>

- PromocionMusical.es: Sitio especializado en la promoción musical, con recursos y guías para artistas independientes y profesionales de la industria musical.

URL: <https://promocionmusical.es/>