

LABORATORIO DE AUTOGESTIÓN ARTÍSTICA 2 (Optativa)

Identificación de la asignatura

Asignatura: Laboratorio de Autogestión Artística 2			
Departamento: Teórico Práctico			
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Optativa		
Tipo asignatura: Teórico – Práctica			Duración: Anual
Ubicación temporal: Cualquier curso y especialidad (imprescindible haber cursado o estar cursando Introducción a la Autogestión Artística)			
Horas lectivas: 30 horas anuales / 1 hora semanal			Aula: 0.01
Profesor	Dan Segura Boronat	@	dmsegura@educa.jcyl.es

Introducción

El propósito fundamental de esta asignatura es permitir al estudiante poner en práctica los conceptos fundamentales sobre autogestión artística, llevándolos a experiencias concretas que desarrollen competencias profesionales esenciales para su futuro inmediato.

El curso ofrece un marco práctico en áreas clave como la promoción artística, la planificación estratégica, la comunicación eficaz y la gestión integral de proyectos artísticos.

Mediante actividades prácticas y situaciones reales, el alumnado adquirirá la capacidad de enfrentar desafíos cotidianos en el ámbito profesional, potenciando habilidades críticas, creativas y resolutivas esenciales en un entorno cada vez más competitivo.

De este modo, los estudiantes aprenderán a gestionar eficazmente sus propios recursos y oportunidades, facilitando una transición fluida y segura hacia el mercado profesional contemporáneo.

Contenidos

La asignatura está orientada a aplicar de manera práctica los conocimientos fundamentales adquiridos sobre la gestión profesional de agrupaciones musicales y la autogestión efectiva, a través de ejercicios concretos y proyectos reales.

Se desarrollarán y aplicarán en clase, mediante talleres prácticos y casos reales, elementos esenciales como:

- Diseño y creación práctica del material promocional
- Realización práctica de planificación artística (selección y ejecución real de programas o proyectos)
- Elaboración detallada y realista de presupuestos
- Resolución práctica de situaciones logísticas (planificación y organización real de giras e itinerarios)
- Simulación práctica del funcionamiento interno de agrupaciones orquestales según convenios
- Implementación práctica de estrategias de financiación pública o privada
- Creación y ejecución de campañas prácticas de marketing y relaciones públicas
- Entrenamiento intensivo en técnicas de comunicación empresarial
- Búsqueda y aplicación práctica de recursos y materiales bibliográficos específicos
- Construcción y uso efectivo de bases de datos reales (festivales, auditorios, ciclos, entre otros)

Competencias / Resultados del aprendizaje

B1. Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos, resolviendo con efectividad situaciones reales y problemas concretos del entorno profesional artístico.

B2. Integrar conocimientos teóricos y prácticos para tomar decisiones fundamentadas y resolver retos complejos propios del ámbito artístico, con especial atención a la responsabilidad social y ética.

B3. Comunicar eficazmente proyectos y propuestas artísticas, tanto oralmente como por escrito, adaptando el mensaje a diversos públicos.

C1. Gestionar activamente proyectos artísticos, comprendiendo en profundidad los roles profesionales disponibles dentro del contexto actual del mercado musical.

C4. Presentar y comunicar de forma clara y estructurada los resultados obtenidos tras la aplicación práctica de proyectos de gestión artística.

Además, se desarrollarán las siguientes competencias específicas:

- Dominar de forma práctica y efectiva técnicas de autopromoción adaptadas a su perfil artístico personal.
- Optimizar la ejecución de proyectos artísticos reales, adaptándose eficazmente a las condiciones del mercado musical actual.
- Utilizar herramientas profesionales de gestión artística para integrarse rápidamente en el mercado laboral.
- Aplicar eficazmente los conocimientos en contextos reales mediante trabajos prácticos orales y escritos realizados en clase.
- Desarrollar un perfil comunicativo sólido y eficaz, dominando técnicas avanzadas de comunicación verbal y no verbal en presentaciones reales.
- Gestionar de forma efectiva el funcionamiento práctico interno de agrupaciones orquestales y de cámara, así como la planificación realista de giras y temporadas.
- Conocer y aplicar en situaciones prácticas el repertorio orquestal o de cámara relevante, entendiendo cómo gestionar programas y proyectos de concierto
- Explorar y aplicar opciones laborales alternativas, diseñando soluciones profesionales adaptadas a recursos personales y a oportunidades reales del entorno.
- Sintetizar de manera efectiva los aprendizajes prácticos adquiridos en clase y plasmarlos en informes y documentos escritos.

Metodología y actividades formativas

1. Talleres prácticos: Talleres prácticos: Desarrollo activo y guiado en clase de proyectos concretos relacionados con la autogestión artística.

2. Trabajos prácticos: Los estudiantes presentarán y ejecutarán en clase trabajos concretos que serán evaluados y revisados inmediatamente por el profesor, tanto en formato digital como físico.

3. Proyectos prácticos aplicados:

a) Creación y diseño práctico de un dossier completo de material promocional profesional (currículum, proyectos artísticos reales, dossier de prensa, materiales audiovisuales y gráficos).

b) Exposiciones prácticas de trabajos realizados en clase, que serán grabadas y analizadas inmediatamente para mejorar habilidades comunicativas.

c) Desarrollo de supuestos prácticos reales acordados y supervisados en tiempo real durante las sesiones de clase.

d) Construcción y uso en clase de bases de datos reales aplicadas al entorno profesional artístico.

e) Al finalizar el curso, se recogerá un portafolio de todos los trabajos prácticos realizados durante el año, así como la toma de apuntes realizados durante el año, en formato escrito y digital, que será evaluado como parte del proceso formativo.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Talleres prácticos	16		16
2	Ejercicios prácticos guiados	10		10
3	Trabajo práctico individual		5	5
4	Proyectos grupales reales		7	7
5	Exposiciones y análisis en clase	4		4
6	Lecturas complementarias		2	2
7	Elaboración práctica de dossier		8	8
8	Preparación y revisión de material		4	4
9	Elaboración de cuaderno de clase y toma de apuntes		4	4
TOTALES		30	30	60

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, así como en seminarios y charlas relacionadas con el temario u organizadas por el profesor específicamente para esta asignatura.

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 extraordinaria.

En caso de pérdida de la evaluación continua por ausencia a clases, seminarios o actividades complementarias, 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:

- Calidad y ejecución práctica de los proyectos realizados en clase
- Grado de implicación, autonomía y resolución práctica de los retos propuestos
- Creatividad y coherencia en el desarrollo de propuestas de autogestión
- Capacidad de planificación y uso efectivo de herramientas de gestión artística
- Aplicación práctica de recursos digitales (redes sociales, plataformas, herramientas online) en el desarrollo de los proyectos
- Claridad y eficacia en la comunicación oral durante presentaciones prácticas
- Presentación y estructura del portafolio práctico, y calidad de los apuntes y anotaciones personales en clase, valorando su organización, evolución y uso a lo largo del curso.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria)

En caso de no superar la evaluación continua, el estudiante deberá presentar un proyecto práctico completo que permita valorar sus competencias adquiridas en autogestión artística. Este proyecto incluirá:

- Una base de datos desarrollada con información real o simulada, que contenga al menos los siguientes campos: Nombre / Fechas / Dirección / Tipo / Programación / Presupuesto / Histórico / Comentarios / Contacto.
- Un dossier práctico completo del proyecto, que incluya como mínimo: Portada, álbum fotográfico, currículum, programa, dossier de prensa, presupuesto, factura y grabación.
- Desarrollo de un proyecto complejo que implique una estructura realista y profesional, como por ejemplo un festival, curso, ciclo o temporada artística, incluyendo todos los elementos necesarios para su diseño, planificación, presupuesto, comunicación y ejecución.

Además, deberá adjuntar un documento explicativo que resuma las decisiones adoptadas durante la elaboración del proyecto y justifique su viabilidad, junto con un resumen personal que muestre su comprensión de los contenidos trabajados en clase.

Será obligatorio reunirse previamente con el profesor para definir y aprobar el proyecto a presentar. 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.

Se valorará especialmente la coherencia del proyecto, la calidad de su ejecución técnica y comunicativa, la adecuación del uso de recursos y la capacidad del estudiante para aplicar lo aprendido de forma autónoma.

Calendario de las evaluaciones:

Primera entrega:

- Presentación del primer bloque del proyecto práctico: currículum artístico, propuesta de programa y presupuesto inicial.

Segunda entrega:

- Presentación del dossier completo del proyecto, incluyendo: portada, material fotográfico, currículum actualizado, programa definitivo, dossier de prensa, presupuesto final, factura modelo y grabación del proyecto (o material equivalente).
- Entrega de una base de datos elaborada en clase, que contenga al menos los siguientes campos: Nombre / Fechas / Dirección / Tipo / Programación / Presupuesto / Histórico / Comentarios / Contacto.
- Entrega del portafolio final con todos los trabajos realizados durante el curso, debidamente organizados.

Las fechas exactas de entrega serán anunciadas por el profesor durante el curso con la debida antelación. La entrega fuera de plazo deberá justificarse adecuadamente y será evaluada conforme a los criterios establecidos para la convocatoria extraordinaria.

Recursos

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

- Información bibliográfica adaptada a la ejecución práctica de proyectos
- Guías paso a paso en formato papel o .PDF para el desarrollo de tareas
- Recursos online para investigación y actualización del mercado musical
- Material audiovisual con ejemplos reales de autopromoción y gestión
- Plantillas editables para elaboración de dossiers, presupuestos y bases de datos
- Enlaces a herramientas digitales útiles (plataformas de diseño, gestión de proyectos, bases de datos culturales, etc.)

LIBROS RECOMENDADOS:

- SEGURA, Dan (2021), *Cómo vivir de la música, siendo tu propio manager*, Madrid: MCF Textos, S.A. (Libro de texto opcional).
- CUTLER, David (2010), *The Savvy Musician: Building a Career, Earning a Living, & Making a Difference*, Pittsburgh: Helius Press. (Guía práctica con propuestas aplicables directamente a proyectos reales).
- BEECHING, Angela Myles (2010), *Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music*, New York: Oxford University Press. (Desarrollo profesional para músicos con enfoque en planificación y promoción).
- HERSTAND, Ari (2021), *How to Make It in the New Music Business*, Liveright Publishing. (Estrategias de marketing digital, monetización y giras para músicos independientes).
- NOBLE, Bree (2019), *The Musician's Profit Path*, Self-Published. (Plan de acción práctico para organizar proyectos y ganar visibilidad).
- PICKENS, Beth (2018), *Your Art Will Save Your Life*, Feminist Press. (Herramientas concretas para sostener y comunicar proyectos artísticos personales).

- CANNING, Lisa (2011), *Creative Careers in Music*, Rowman & Littlefield. (Explora vías profesionales viables y cómo ponerlas en marcha).

ARTÍCULOS Y RECURSOS ONLINE:

- **PromocionMusical.es**: Sitio especializado en la promoción musical, con recursos y guías prácticas para artistas independientes.

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

- **Julie's Bicycle**: Guías para producción artística y cultural sostenible.

URL: <https://juliesbicycle.com/resources/>

- **Sympathy for the Lawyer**: Blog especializado en industria musical, propiedad intelectual, financiación y marketing digital.

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

- **The Portfolio Composer** (Podcast): Estrategias prácticas para músicos que diseñan su propia carrera artística.

- **Music Business Worldwide** (Podcast): Tendencias y estrategias del mercado global de la música profesional.