

UNIVERSIDAD
DE COLIMA

CATÁLOGO DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Dirección General
de ***Difusión Cultural***

BLANCA CILIA REYES

Maestra en artes y licenciada en música con especialidad en musicología por la Universidad de las Artes de Cuba. Se ha destacado como profesora de asignaturas teórico – musicales y conferencista en Cuba y México.

Se desarrolló como catedrática del Instituto Universitario de Bellas Artes y actualmente realiza actividades de formación en cultura en la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Colima donde es responsable del Área de Educación Artística.

Los amantes
René Magritte

I. Alrededor del arte

Conferencia

Comprende y valora de una manera consciente a las diferentes manifestaciones artísticas, los fenómenos sociohistóricos, filosóficos, conceptos, semblanzas biográficas y creativas de personalidades de la cultura universal así como leyendas y mitos sobre algunas de sus obras.

II. Sexo y secretos en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma

Conferencia

Desde tiempos históricos la diversidad sexual está presente en las manifestaciones artísticas, la religión y la mitología. Distingue a los Salzikrum, la diosa Ishtar, los Assinum, leyendas de Gilgamesh y Enkidú, los amantes de Antinoópolis, Seth y Horus. Son también importantes la relación entre erómeno y erastés, el coito intercruel, el Batallón Sagrado de Tebas, entre otros datos de interés.

III. Diversidad sexual y arte: términos y representaciones

Conferencia

Fomenta el respeto y aceptación social del comportamiento y la orientación sexual humana dando a conocer la terminología adecuada sobre la sexualidad de hombres y mujeres a través de sus representaciones artísticas como la pintura, la escultura, la fotografía y el cine.

IV. Leyendas de pasión, anime y mangas en China y Japón

Conferencia

Las representaciones eróticas en la antigüedad aún pueden percibirse en las leyendas La pasión de la manga cortada, Placeres del melocotón mordido y El árbol de la almohada compartida. Recuerda la historia de Hu Tianbao, el desempeño de papeles femeninos en la Ópera de Pekín y el teatro Kabuki, la relación entre samuráis y la sexualidad en los Shunga, animes y mangas actuales.

*Dos hombres amantes.
Reza Abbasi*

I. Templos, literatura y sensualidad en India, Persia y Turquía

Conferencia

Entre las primeras representaciones del comportamiento sexual humano se destacan templos, miniaturas pictóricas y libros famosos como Las Leyes de Manu, el Kamasutra y Las mil y una noches. Percibe el homoerotismo en la clase alta otomana con los Ghilman o esclavos sexuales, los Tellak en los baños, los Koçek en el baile y los Icoçlanis en el harén.

II. Erotismo en la América antigua

Conferencia

Conoce algunas de las imágenes sobre la sexualidad en América donde olmecas, aztecas, mexicas, mayas, pre-incas e incas destacaron en la aceptación o el castigo de aquellas personas relacionadas de manera erótica. También son relevantes la reciprocidad entre sexo y divinización, los huacos y los pampayrunas en la prostitución sagrada.

III. De lo femenino y masculino en un ser humano

Conferencia

Aprécia los conceptos que abarca la diversidad sexual y las diferencias entre géneros Binario, No binario, Trigénero, Fluido, Agénero, Pangénero, Queer y Maverique además de datos interesantes del mundo chamánico, muxes de Oaxaca y dos espíritus de las culturas nativas americanas.

IV. Amor lésbico: símbolos e historia

Conferencia

La sexualidad femenina siempre ha sido un tema tabú dentro de la diversidad. Por ello es necesario valorizar la vida y obra de Safo de Lesbos; los significados del Labrys, el Lambda, símbolo Doble Venus y anillos de la libertad. También es válido recordar cómo los nazis consideraron a la homosexualidad, la presencia femenina en la prostitución sagrada, la Asociación de la Orquídea Dorada de Guandong, el Ramayana y las leyendas de reinas amazonas.

El rapto de Ganímedes.
Eustache Le Sueur

IX. Una mirada a la sexualidad en el cristianismo

Conferencia

Aprecia cómo se valora ésta a través de varios pasajes del Antiguo Testamento en sus secciones Génesis, Levítico, Deuteronomio, Libros históricos y Sapienciales. Otros datos de interés son las coincidencias entre santas, la Adelfopoiesis, la relación entre San Sebastián y la comunidad LGBT y algunas consideraciones actuales sobre la homosexualidad.

X. Homoerotismo y arte en la mitología greco - romana

Conferencia

Para meditar sobre la sexualidad en estas dos culturas es necesario tener en cuenta los conceptos de parafilia, pedofilia y pederastia, la Lex Scantinia de Nefanda Venere y la Lex Iulia de Adulteris además de la relación entre erómeno y erastés entre algunos de los dioses más importantes como Zeus, Dionisio, Apolo, Poseidón y los héroes Hércules, Aquiles y Patroclo.

XI. Caminos para la música. Primeros pasos

Conferencia

Entender el universo sonoro es un reto gratificante y para ello es necesario valorar su origen, el tránsito de la musa Euterpe a Santa Cecilia, su ubicación dentro de las artes liberales y otras manifestaciones artísticas, la clasificación de los medios sonoros y géneros, entre otros datos de interés.

XII. Mujeres que cantan: clasificación de sus voces

Conferencia

Comprende las diferentes clasificaciones vocales femeninas de soprano, mezzosoprano y contralto así como algunas historias y leyendas sobre las que se basaron algunas obras musicales a través de las interpretaciones de Diana Damrau, Natalia Lafourcade, Laura Pergolizzi y Lila Downs.

*Joven tocando el laúd.
Michelangelo Merisi da Caravaggio*

XIII. De tenores a bajos: tipos de voces masculinas

Conferencia

Distingue cómo se clasifican las voces masculinas en tenor, barítono y bajo y algunos mitos e historias de obras famosas que dieron a conocer intérpretes como Plácido Domingo, Adam Levine, Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, Alejandro Fernández y Dimash Kudaibergen.

XIV. Música, voces infantiles y coros

Conferencia

Para entender por qué las voces infantiles son agudas es necesario recordar la pre-adolescencia y las características de sus cuerdas vocales a través de ejemplos de cantantes infantiles como Cleopatra Stratan, Michael Jackson y Amira Willighagen. Otros datos de interés se refieren a los coros, su clasificación y la disposición de sus integrantes.

XV. Los Castrati: historia de cantos y barbarie

Conferencia

Conoce los procedimientos de mutilación genital empleados y las tragedias personales de los infantes que mostraban dotes especiales para el canto. Se hace referencia a la vida del italiano Carlo Broschi y cómo fue realmente su tránsito a la fama.

XVI. Violines, saxofones y otros instrumentos. Guía rápida

Conferencia

Examina el origen y desarrollo de instrumentos musicales construidos a partir del aire o las cuerdas y disfruta las mejores interpretaciones de grupos musicales de prestigio como Quinteto Canadian Brass, Horacio Franco, Guilhem Desq, Daniel Jordán y la Camerata Romeu.

El encuentro en la torre
Frederic William Burton

XVII. Maracas, tambores sintetizadores. Curiosidades

Conferencia

Experimenta sobre algunos instrumentos musicales raros y curiosos elaborados con diferentes materiales donde algunos de ellos necesitan la electricidad para crear sonidos. Todo ello a través de intérpretes de renombre como la Marimba Nandayapa, Lucero Tena, Raquy Danziger, The Beatles y la cantante holográfica japonesa Hatsune Miku.

XVIII. Directores y orquestas: liderazgo y pasión

Conferencia

Distingue los instrumentos que componen a las cinco familias de reproducción sonora, los tipos de ensambles que existen y el papel de los directores a través de un recorrido donde disfrutarás presentaciones del Mariachi, la Rondalla y el Grupo Litoral de la Universidad de Colima y directores famosos como Celibidache, Bobby McFerrin y Gustavo Dudamel.

XIX. El esqueleto de la música

Conferencia

Conoce las claves, pentagrama, nombres de las notas, intensidad sonora y otros aspectos que utilizan los compositores para que disfrutes, de manera consciente, un espectáculo musical a través de las interpretaciones de Edith Piaf, Philippe Jaroussky, Willy Chirino y otros músicos.

XX. Travesía por la Edad Media

Conferencia

Recuerda, a través de diferentes manifestaciones artísticas, la aparición de las ciudades y los gremios de artesanos, representaciones en escudos y blasones de los caballeros, el vasallaje, la investidura, el pensamiento filosófico, la arquitectura defensiva, la música religiosa y profana y otros datos de una de las etapas más interesantes de la humanidad.

Palas Atenea.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn

XXI. Amazonas, valquirias, diosas y roles de género

Conferencia

Aprécia a mujeres que rompieron los modelos de género sociales y optaron por trabajos clasificados como masculinos en muchas culturas. Ellas fueron la amazona Hipólita, la valquiria Brunilda; las reinas Hangbe en Dhomey, Amina de Zaria en Nigeria, Njinga Mbandi en Angola junto a las diosas Neit y Sejmet en Egipto y Atenea en la cultura grecorromana.

XXII. Mujeres bélicas: realidad y leyendas

Conferencia

Conoce sobre mujeres legendarias que destacaron en las guerras y que forman parte de productos artísticos como literatura, cine, pintura y escultura. Entre las más conocidas se encuentran Artemisia de Halicarnaso, gladiadoras de Roma, mujeres samuráis en Japón, Boudica en Bretaña y Juana de Arco en Francia.

XXIII. Guerreras entre la verdad y el mito

Conferencia

Valora la presencia femenina en las guerras, en diferentes épocas históricas, entre las que sobresalen las españolas María la Balteira y la Monja Alférez; las mexicanas Lozen, Adela Velarde Pérez y Amelio Robles además de leyendas, cuentos y mitos de diferentes partes del mundo.

XXIV. Discapacidad visual en el arte y el tiempo

Conferencia

Conoce los tipos de discapacidad, las labores de Valentin Haüy y Louis Braille, juegos infantiles relacionados con la ceguera, paleopatologías en cerámicas mochicas, representaciones de la discapacidad visual en diferentes épocas históricas y algunos de los programas destinados a la apreciación pictográfica a través del tacto, entre otros aspectos de interés.

XXI. Mitología, religión y discapacidad visual

Conferencia

Aprende sobre los tipos de discapacidad, la importancia de Valentin Haüy y Louis Braille, representaciones de problemas visuales en héroes y dioses, el papel de patronos cristianos de la ceguera y ésta como símbolo del pecado o la redención, artistas, obras y otros datos relevantes.

XXII. Discapacidad visual y creatividad

Conferencia

Aprecia los conceptos y tipos de discapacidad, la trascendencia de Valentin Haüy y Louis Braille, la historia de los espejuelos de aumento a partir del Lente de Nimrud hasta la actualidad pasando por los monóculos, lentes de contacto y de sol hasta la valoración de la vida y obra de artistas con discapacidad sensorial visual.

La feliz ceguera.
Sergio Bustamante

FICHA TÉCNICA

(Todas las conferencias)

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

CARMEN SOLORIO

Actriz de la Universidad de Colima con 38 años de experiencia en los escenarios. Formó parte de la Compañía de Teatro donde participó con más de 30 puestas en escena. Con el unipersonal Sólo una mujer, adaptación libre del texto La mujer sola de Darío Fo y Franca Rame a partir de los testimonios de una mujer colimense víctima de violencia intrafamiliar, rebasó las 150 representaciones y se mantiene en cartelera desde el año 2009.

Reconocida en el ambiente artístico, y licenciada en letras y periodismo por la Universidad de Colima, en la actualidad se desempeña como tallerista en el Programa de Apreciación Artística de la Dirección General de Difusión Cultural y ejerce la dirección del Taller Experimental de Teatro Universitario integrado por estudiantes de diferentes bachilleratos y facultades de la Universidad de Colima.

I. ¿Qué es el teatro?

Conferencia

Aprende cómo el teatro influyó en la expresión corporal y vocal, el vestuario, dramaturgia y otros aspectos de interés a través de un recorrido por la historia universal de esta manifestación artística tan importante desde la época antigua hasta la actualidad.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración y participantes: una sesión de dos horas

Participantes: 100 personas.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

III. Teatro, experiencia de una puesta en escena

Taller

Estimula tu confianza, y cooperación laboral, por medio del montaje de una puesta en escena. Estas cualidades son indispensables para generar equipos de trabajo altamente resolutivos y te permitirá una mejor comprensión del teatro como expresión cultural.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas.

Número de participantes: 50 personas.

Requerimientos técnicos: equipo de sonido

II. Teatro exprés para el estrés

Taller

Libérate del estrés y favorece tus habilidades de concentración, toma de decisiones y solución de problemas con ejercicios dinámicos enfocados en la actividad teatral. Esta es una excelente opción que te permitirá liberar las emociones negativas causadas por laborar en condiciones de tensión.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración y participantes: una sesión de dos horas

Participantes: 30 personas.

Requerimientos técnicos: equipo de sonido.

Requerimientos para los participantes: toalla, agua y ropa cómoda para hacer ejercicios.

1. Teatro para la paz

Taller

Niños y niñas obtendrán las herramientas para la convivencia amable y el correcto manejo de las emociones que promueven la tolerancia a la frustración y estimulan su creatividad desde una etapa temprana a la vez que aprenden a elaborar un títere de tela. Disfrutarán la representación del cuento De cuando guerrearon el oso y el grillo (narración de la tribu indígena Pima).

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: hijas e hijos del equipo de trabajo

Edades: preescolar: 4 a 6 años; primaria: 6 a 12 años

Duración / preescolar: 5 sesiones de 30 min. cada una

Duración / primaria: 5 sesiones de 1 hora cada una

Requerimientos de espacio: salón amplio con piso de madera.

Requerimientos técnicos: equipo de sonido

Material: retazos de tela, calcetines viejos, plumones de colores, estambre, silicón frío, moldes o títeres ya armados para su terminación

Requerimientos para los participantes: agua y ropa cómoda para hacer ejercicios.

2. Teatro y resiliencia

Taller

Recupera tu autoestima y calidad de vida en esta etapa de resiliencia. El teatro, como una actividad de autoconocimiento y conexión personal brinda herramientas que permiten la liberación de emociones y la adquisición de la seguridad en tu persona.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: mujeres a partir de 15 años víctimas de violencia y en proceso de recuperación.

Duración: 6 meses con 2 sesiones semanales de 2 horas.

Número de participantes: mínimo 6 y máximo 16 personas (en números pares para realizar ejercicios en pareja).

Espacio: salón amplio con piso de madera.

Requerimientos participantes: toalla, agua y ropa cómoda para hacer ejercicios.

Requerimientos técnicos: equipo de sonido

Material: hojas blancas, papel, lápices, colores, cinta adhesiva, globos, periódico, Resistol, tela, hule espuma, hilos, agujas, tijeras, estambres, materiales diversos para construir una máscara. Pelotas de diversos tamaños por participante: chica de goma dura (5cm), mediana de esponja (10cm) y grande de plástico (30cm).

I. Viejos los cerros

Taller

Aumenta tu nivel de atención, memoria y concentración a través de la ejercitación física y el desarrollo de tu agilidad corporal. Esto te permite extender la capacidad expresiva, la autoconfianza y autonomía así como el control de la ansiedad por medio de la relajación y proporciona también, de manera lúdica, vivir el presente y mejorar tu calidad de vida.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: adultos, adultos mayores y personal jubilado.

Duración: una sesión de 50 min.

Número de participantes: 20 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: equipo de sonido

Requerimientos de los participantes: ropa de trabajo cómoda (Pans y tenis), agua, tapete de yoga.

II. Con el teatro en la maleta

Taller

Disfruta este taller práctico donde se exploran los elementos de producción de un espectáculo teatral: actuación, dirección, escenografía, vestuario, música, dramaturgia, maquillaje y todo aquello que cabe dentro de una maleta.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: hijas e hijos del equipo de trabajo

Duración / primaria: 5 sesiones de 1 hora cada una.

Duración / preescolar: 5 sesiones de 30 min. cada una.

Requerimientos de espacio: salón amplio con piso de madera.

Material: retazos de tela, calcetines viejos, plumones de colores, estambre, silicón frío, moldes o títeres ya armados para su terminación.

Edades: preescolar: 4 a 6 años; primaria: 6 a 12 años.

Requerimientos técnicos: equipo de sonido

Requerimientos para los participantes: agua y ropa cómoda para hacer ejercicios.

JUAN FRANCO

Originario de Colima, estudió la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Son loables sus facetas en la elaboración de artesanías, ilustraciones y fotografía naturalista. Actualmente cuenta con un taller de Neoartesanía donde realiza piezas que ha exportado a países como Alemania, Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Fue acreedor al primer premio nacional de fotografía en el prestigioso Festival Alas Metropolitanas (2021), que representa al patrimonio natural mexicano.

I. Fotografía de naturaleza

Charla - taller

Descubre la riqueza natural de México, con la fotografía de fauna y paisaje, donde aprenderás las técnicas más importantes para lograr las mejores capturas con el lente fotográfico, el video y otras técnicas artísticas.

II. Neoartesanía decorativa

Charla - taller

Reconoce y valora la evolución de las manifestaciones artísticas actuales, en México, por medio de la Neoartesanía. Podrás explorar, experimentar y re-conceptualizar las artesanías clásicas en nuevas formas de diseño con técnicas contemporáneas a la vez que tendrás un acercamiento a este novedoso concepto que aporta una nueva faceta de identidad artesanal y artística.

III. Por talento me desempeño

Conferencia

Haz consciente tu conocimiento sobre la participación de los seres humanos con prácticas contrarias a los roles asignados por la sociedad hetero-patriarcal. Conoce la ejecución de actividades y oficios donde las féminas destacan en áreas socialmente estereotipadas para hombres que desmiente la idea del sexo débil. Tendrás un acercamiento a la vida y desempeño de algunas de las mujeres más importantes en sus áreas de desarrollo profesional como son, entre otras, Azucena Ibarra Cárdenas (tatuadora), Ismeira García Carriera (bombrera), María Luisa Meza Muñoz (policía).

IX. Exvotos en México. La manifestación gráfica de la gratitud

Conferencia

Los exvotos son una manifestación artística popular con más de 500 años en México y una importancia extraordinaria para la identidad nacional. Conocidos también como “milagritos”, se representan a través de miniaturas pintadas sobre diversos soportes como la madera, el cartón y el papel. Son importantes en la cultura popular y a través de ellos se expresan la fe, esperanza y la gratitud con los seres celestiales.

Percibe también sobre la experiencia del artista mexicano Alfredo Vilchis, al exponer sus creaciones en el Museo del Louvre de París, Francia, junto a las obras de otras figuras importantes de la pintura a nivel internacional.

X. Arte urbano en Colima. Del grafiti callejero al muralismo urbano

Charla

El muralismo es una de las manifestaciones artísticas de mayor visibilidad en el estado de Colima. Sus características y la labor de sus creadores más destacados son importantes para entender este arte urbano.

XI. Tamandúa: el oso hormiguero de Ostula

Charla

Conoce esta especie de oso hormiguero mexicano a través de las fotografías y vídeos. Un encuentro silvestre con la especie del Pacífico, un hermoso animal fácil de amar y difícil de ver.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

III. Paralelo 19

Expo - taller

Esta muestra fotográfica está a favor de la conservación de los entornos naturales mexicanos y muestra el camino del respeto por la biodiversidad y de su conservación como tarea de cada habitante del Paralelo 19.

Invita a maravillarnos, conocer y reconocer la vida silvestre y los paisajes de estas tierras del occidente, las visiones de un ecosistema que, cobijado por volcanes, presume diversidad y se vuelve gigante con el mar. Manglares, lagunas, bosques, ríos... detenidos en el lente del artista y expuestos hoy para regocijo de todos.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: un mes.

Número de participantes: abierto.

Requerimientos técnicos: 25 atriles, fichas técnicas, un espacio amplio y cerrado para exhibición de 25 atriles, cinta adhesiva, una lámina de foami blanca

RICARDO SÁNCHEZ MAGAÑA

Instructor de Arte Integral, con especialidad en Artes Plásticas, Teatro y Escenografía Escénica. Egresó del Centro de Educación Artística “Juan Rulfo” de la ciudad de Colima, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes (1980). Actor en la Compañía de Teatro de la Universidad de Colima (1982- 2012) y también, jefe de producción de 1996 a la fecha en la misma compañía. Escenógrafo e iluminador con más de 50 producciones a lo largo de su carrera.

Coordinador del Foro Universitario “Pablo Silva García” (2004 - 2006) y escenógrafo e iluminador de grupos universitarios en la Dirección General de Difusión Cultural de la citada Universidad de 2012 a la fecha. Ganador a Mejor Escenografía por la obra “Solo Una Mujer” que otorga la Secretaría de Cultura de Jalisco y Promotora Teatral Independiente de este mismo estado, durante el Festival de Teatro Universitario y Centros de Educación Superior (2011).

I. Producción escénica

Taller

Pon a prueba tu creatividad e imaginación en el amplio universo de las producciones teatrales, incrementa tus habilidades en el manejo de espacios y proyectos escenográficos, experimenta y visualiza los caminos alternativos en el mundo del espectáculo además de aprender a abordar un texto dramático e iniciar el diseño, realización de escenografía, iluminación y vestuario en una puesta en escena.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: ocho sesiones de dos horas cada una | sesión de dos horas.

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: laptop, hojas blancas, lápices juego de geometría y proyector.

II. Producción: la mecánica teatral.

Taller

Conoce cómo está constituido y cuál es la función de las partes del escenario en el Foro Universitario Pablo Silva García a través de la iluminación como herramienta visual y la composición escenográfica.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Número de participantes: 100 personas.

Modalidad: presencial

Lugar: Foro Universitario Pablo Silva García

JOSÉ ANTONIO FRAUSTO ZAMORA

Perteneció a los Niños cantores del Zulia (Maracaibo, Venezuela) donde formó parte del coro y realizó sus estudios de primaria; posteriormente ingresó a los talleres del Instituto Universitario de Bellas Artes en Colima. Como organista y pianista conoce escenarios en diversos festivales de México y en Tama, Japón. Director huésped del Coro de Zapopan, las orquestas sinfónicas de Zapopan, de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Blas Galindo, entre otras.

Ejerce como conductor del Coro y la Banda Sinfónica de la Universidad de Colima, Director artístico de la Orquesta Filarmónica Gandhi y es organista titular de la Catedral Basílica Menor de Colima e integrante del grupo de cámara “Ensamble Cantarte”.

Fue docente en la Escuela Superior Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara y en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. También labora como tallerista en la Dirección General de Difusión Cultural.

I. La música sinfónica para todos

Conferencia

Descubre la música sinfónica, cuáles son los instrumentos que integran diferentes ensambles, qué posición ocupan según sus características constructivas y sonoras y cuál es el papel e importancia de un director orquestal.

II. El mariachi y su historia

Conferencia

Distingue al mariachi como resultado de un proceso de mestizaje cultural de pueblos indígenas autóctonos, europeos y africanos que desde su surgimiento en Cocula Jalisco, hasta la actualidad, es una de las mayores presentaciones artísticas que caracterizan a México.

III. Florencia: su cultura, música y el inicio de la ópera

Conferencia

En Florencia, Italia, vio la luz uno de los géneros artísticos más importantes a nivel mundial: la ópera. Aprecia su historia, desarrollo y situación actual a través de la música, danza, libreto, decoración, vestuario y escenografía.

*Los músicos.
Fernando Botero*

Serenata.
Jesús de la Helguera

1. La música y el cuerpo humano

Conferencia

Conoce sobre el funcionamiento del sistema vocal, la clasificación de sus registros y la diferenciación de los tipos de gestualidad expresiva para que puedas apreciar, de una manera más consciente, el fenómeno de la interpretación.

Percibe otros datos interesantes como la asimilación y diferenciación de los elementos musicales primordiales (timbre, intensidad, tiempo, ritmo, duración y altura) además de los conceptos de melodía, armonía, homofonía y polifonía que ayudan a la comprensión de la dinámica coral.

2. La música salsa y ritmos cercanos

Conferencia

¿Dónde crees que inició este ritmo tan peculiar que identifica principalmente al país de Cuba? Recuerda que la salsa se originó en Nueva York con un grupo de músicos jóvenes que mezclaron ritmos para hacer un nuevo tipo de música y lo que hoy se conoce como Jazz Latino le debe mucho a los Afro-Cubans y a su director musical Mario Bauzá.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

ADRIANA LEÓN Y ALEJANDRO VERA

Co-directores, coreógrafos e intérpretes de Univerdanza, Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Colima. Profesores de Tiempo Completo de esta universidad. Participaron en La Voz del Cuerpo, dirigido por la Dra. Christin Dakan de 2008 a 2013. Se presentaron en la temporada Cinco de Mayo: Coreógrafos Mexicanos de ciudad a montaña, en 2017 en el Centro de Danza Harkness en New York 92Y.

Con Paisajes Transitables, creado para el vestíbulo del Teatro Universitario en 2021, marcó el regreso de la danza contemporánea en su forma presencial pos-pandemia. El Misterio de Dos, su obra de dueto más reciente, se presentó en la Universiada Cervantina de la Universidad de Guanajuato, en el Campus América 2022 de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España y con lleno total en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz de la Universidad de Colima.

I. La danza más allá del cuerpo

Conferencia

Recibe los fundamentos para entender que la danza es una forma natural de expresión humana que involucra al cuerpo y su movimiento rítmico. Adquiere nociones sobre procesos creativos en la danza escénica y elementos de apreciación dancística que permitirá desarrollar tu expresión corporal.

II. La danza como espacio natural para la inclusión

Conferencia

Aprende cómo el universo y todas las manifestaciones dentro de él están organizadas a partir de movimientos rítmicos y la danza es la más inmediata de estas expresiones siendo igualmente un vehículo de comunicación para todos los seres humanos. Es por ello que adquirirás los conocimientos necesarios sobre la inclusión en el mundo dancístico, a rebasar las barreras sociales y reforzar conceptos sobre sexualidad y perspectiva de género.

III. La voz del cuerpo / The Body Speaks

Conferencia

Te compartimos el recorrido que se vivió durante la creación de un documental sobre Martha Graham y su técnica, desde la poética de la maestra Christine Dakin. Este proyecto se realizó gracias al apoyo del Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard y la Universidad de Colima. La voz del Cuerpo/The Body Speaks fue grabado en los estados de Colima y Michoacán.

IV. La danza y sus campos de acción

Conferencia

Recorre con nosotros la diversidad de espacios, funciones y acciones, en los que la danza -y quienes la ejercen como profesión- se insertan en la sociedad. Te mostramos la visión, valoración y comprensión de lo que implica ser un profesional de la danza.

📌. Danza e inclusión. Experiencias desde la neurodiversidad

Conferencia

Obtén información sobre proyectos y experiencias en los que el arte y la danza, en particular, se han empleado como herramientas y guías para dar atención efectiva y afectiva a personas neurodiversas y con capacidades especiales. Experimenta cómo estos proyectos propician una significativa mejora en la calidad de vida de sus participantes.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

HELIODORO SANTOS

Artista e investigador que desarrolla su trabajo en el área de las tecnologías creativas, medios audiovisuales, internet y su relación con la sociedad y la cultura. Actualmente trabaja desde los campos cryptoarte y NFTs y en su práctica artística es frecuente el uso de códigos y algoritmos como estrategias creativa y poética.

Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de Nuevas tecnologías 2012-2013 y 2017-2018. Su trabajo de investigación-producción fue seleccionado en diversos foros, congresos, festivales y bienales a nivel nacional e internacional. Recientemente realizó diversas exposiciones en México en BILIA 2022 (Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial) Pared Space, La Fábrica de ToplapMx y en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, así como en múltiples espacios del metaverso. Es Profesor e investigador de Tiempo Completo del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima.

I. Arte, ciencia y tecnología en el siglo XXI

Conferencia

Conoce y valora el arte contemporáneo y las emergentes formas de expresión artística; su tránsito, a través del último siglo, por cambios significativos de paradigmas, metodologías, perspectivas, temáticas y modos de producción además de distinguir la relación transdisciplinar que se mantiene entre los diferentes campos del saber tales como ciencia, tecnología y sociedad.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

II. Algoritmos, máquinas y arte

Conferencia

Recorre con nosotros por diversas piezas del autor que tienen en común el uso de la tecnología, máquinas, medios digitales y su presentación en redes sociales, tanto en su discurso como medio y reflexión, a través de la videovigilancia, migración, sistemas de control, comunidades virtuales e inteligencia artificial.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

III. Arte, máquinas y procesos no humanos

Conferencia

Experimenta sobre las prácticas artísticas contemporáneas que hacen uso de la tecnología y la ciencia actual, para desarrollar proyectos que involucran máquinas e inteligencia artificial (visión por computadora, aprendizaje automatizado, bots y creación algorítmica).

Se muestran y analizan propuestas de creadores mexicanos, y de otras latitudes, para entender el contexto social e histórico que les da sentido a su medio y finalidad como arte.

FICHA TÉCNICA

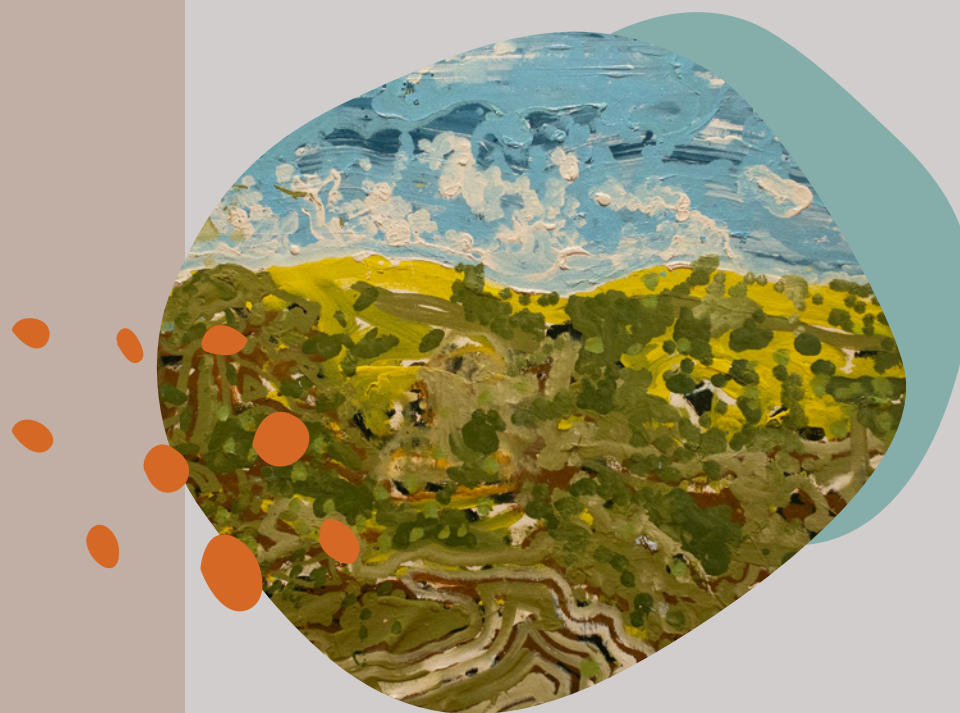
Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de 40 minutos.

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos: salón amplio.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

SANDRA URIBE

Originaria de Colima, Col., México. Doctora en Ciencias y Humanidades por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Nacional Autónoma de México. Artista plástica y académica de las artes visuales, se desempeña como docente en la Universidad de Colima e imparte talleres en las áreas de Pintura y Dibujo.

Recibió la presea “Rafaela Suárez” que otorga el Congreso del Estado de Colima a través de la Comisión de Equidad de Género y Educación y Cultura (2020), el Premio Estatal de la Juventud 2000 en la categoría de Artes Visuales además de ser ganadora de la Beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA; 1996-1997, 2005-2006 y 2010-11).

Su obra fue seleccionada en la Bienal de Pintura Alfonso Michel convocada por la Secretaría de Cultura Federal, mediante la Dirección General de Vinculación Cultural, el Gobierno del Estado de Colima a través de su Secretaría de Cultura y la Universidad de Colima (2016 y 2018).

I. Taller: práctica de dibujo, retrato

Taller

El dibujo, fortalece el desarrollo de la creatividad, el pensamiento original, une a la concentración de nuestra vista sobre la obra que se construye y nos ayuda comprender cómo se va adquiriendo esta conciencia del entorno, con ello ponemos a trabajar el área del cerebro que facilita la expresión de una idea, de uno o varios conceptos, invita a crear formas nuevas o re significar las existentes.

Dibujar es un medio que fortalece el desarrollo cognitivo y abre caminos para la expresión artística; es por ello que este taller permite un acercamiento a los principios del dibujo además de estimular la capacidad creativa, de expresión y observación.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: dos sesiones de una hora cada una.

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos técnicos: mesa de trabajo, equipo de sonido y cámara de acercamiento para grabar detalles.

Materiales: Lápices de grafito, difumino delgado, 1 cartulina blanca y goma para borrar.

II. Taller de apreciación artística. Una mirada a la propuesta pictórica “Guernica” de Pablo Picasso

Taller

El “Guernica” es una de las propuestas plásticas más emblemáticas y universales de la época contemporánea y se le considera como el último gran cuadro de historia en la pintura, símbolo de la matanza indiscriminada en cualquier lugar del mundo.

En este taller se realiza un recorrido por los elementos principales que componen esta propuesta artística, su contexto histórico, la importancia del proceso creativo como parte fundamental para la creación de una obra visual y algunos referentes sobre el autor.

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: jóvenes y adultos de cualquier profesión y/o actividad.

Duración: una sesión de dos horas

Número de participantes: 100 personas.

Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, equipo de sonido, local oscuro para proyecciones.

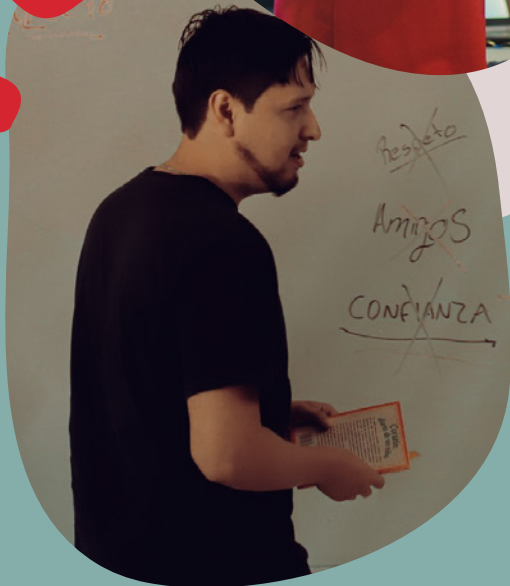
LEIDYS RODRÍGUEZ y JUAN PABLO MORA

Leidys Rosa Rodríguez Rodríguez.

Egresada de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, Cuba donde ejerció como Profesora Instructora. Ha desarrollado la mayor parte de su praxis profesional en el trabajo con grupos de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social. En la actualidad desarrolla su trabajo, en la Comunidad de Suchitlán, como parte de sus estudios en la Maestría de Intervención Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima.

Juan Pablo Mora Murguía.

Estudiante de psicología de séptimo cuatrimestre en la escuela Vizcaya de las Américas del estado de Colima. Actualmente realiza servicio constitucional en la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Colima en el proyecto DiaLecto junto a su creadora, la psicóloga Leidys Rosa Rodríguez.

I. #DiaLecto

#DiaLecto es un espacio de diálogo y lectura, para estudiantes de bachillerato de la Universidad de Colima, donde se abordan temas relacionados con la situación social de desarrollo y el contexto donde conviven los adolescentes haciendo énfasis en conflictos intergeneracionales, relaciones de pareja, desarrollo humano, proyectos de vida y consumos culturales. Se utilizarán obras literarias como “El Principito” de Antoine de Saint - Exupéry, “Corazón” de Edmundo de Amicis, “El libro de los abrazos” de Eduardo Galeano y “El arte de dudar” de Óscar de la Borbolla.

○ “Mi persona favorita”

Identidad, patrones de conducta, redes sociales (¿a quién siguen en las redes?, ¿cómo repercute lo que consumimos culturalmente en la formación de la identidad?) “El Principito” de Antoine de Saint – Exupéry (fragmentos)

○ ¿Cómo me conecto con el otro/a?

Respeto, responsabilidad afectiva, relaciones de pareja, tipos de relaciones de pareja en la modernidad, vínculos. “El libro de los abrazos” de Eduardo Galeano (fragmentos)

○ Mis jefes

Relaciones con los padres, conflictos generacionales. “Corazón” de Edmundo de Amicis (fragmento)

○ ¿Hacia dónde voy?

Libertad versus responsabilidad. “El arte de dudar” de Oscar de la Borbolla (fragmentos)

FICHA TÉCNICA

Dirigido a: estudiantes de bachillerato

Duración: una sesión de dos horas

CURSOS

I. Diversidad sexual y arte

Blanca Cilia Reyes

20 horas

Conoce y valora la terminología adecuada sobre la sexualidad de hombres y mujeres a través de sus representaciones artísticas como la pintura, escultura, fotografía y cine. Esto te permitirá fomentar el respeto y aceptación social del comportamiento y la orientación sexual humana.

1. Alrededor del arte.
2. Diversidad sexual y arte: términos y representaciones
3. Sexo y secretos en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
4. Leyendas de pasión, anime y mangas en China y Japón.
5. Templos, literatura y sensualidad en India, Persia y Turquía.
6. Erotismo en la América antigua.
7. De lo femenino y masculino en un ser humano.
8. Amor lésbico: símbolos e historia.
9. Una mirada a la sexualidad en el cristianismo.
10. Homoerotismo y arte en la mitología greco - romana

II. Caminos Para La Música

Blanca Cilia Reyes

18 horas

Conoce los elementos esenciales de la música que nos permite a los seres humanos apreciar, de una manera más consciente, el universo sonoro que nos rodea, ampliar la capacidad crítica y convertirnos en un mejor público y promotor. A esto se le suma el incremento del desarrollo personal y el manejo de las emociones que todo acercamiento con las manifestaciones artísticas provoca.

Este curso resulta significativo para aquellas personas que no poseen conocimiento musical y desean adquirir los aspectos primordiales del mismo.

1. Caminos para la música. Primeros pasos.
2. Mujeres que cantan: clasificación de sus voces.
3. De tenores a bajos: tipos de voces masculinas.
4. Música, voces infantiles y coros.
5. Los castrati: historia de cantos y barbarie.
6. Violines, saxofones y otros instrumentos. Guía rápida.
7. Maracas, tambores y sintetizadores. Curiosidades.
8. Directores y orquestas: liderazgo y pasión.
9. El esqueleto de la música. Conclusiones.

III. Fotografía De Naturaleza

Juan Franco Rodríguez

Duración:

Cuatro módulos de 4 horas teóricas y 7 prácticas cada uno.

Horarios de Práctica de campo:

De 08:00 a 15:00 horas o de 15 a 20 horas según el tema a fotografiar.

Descubre la riqueza natural de México y aprende técnicas de caminata y campismo en espacios naturales a través de la fotografía junto a técnicas importantes para lograr las mejores capturas con el lente, el video y otras técnicas visuales.

El curso ofrece bases teóricas y prácticas necesarias para el ejercicio profesional en la fotografía en las áreas de manipulación, retoque digital, estudio y captura de imágenes en ambientes naturales y la creación de una carpeta de trabajo personal.

Requisitos: Es indispensable contar con un dispositivo fotográfico y computadora personal.

Módulo 1

Conceptos básicos de la fotografía

1. Fotografía básica. Introducción a la fotografía general.
2. Introducción a la fotografía de la naturaleza. Autores y obras.
3. Observación de la naturaleza. Práctica de campo.

Módulo 2

Composición fotográfica

1. Composición fotográfica y semiótica.
2. Encuadre e iluminación.
3. Práctica de campo.

Módulo 3

Edición fotográfica

1. Triángulo de luz y técnicas de edición.
2. Edición y revisión.
3. Práctica de campo

Módulo 4

Selección de temas y formación de grupo

1. Programación y selección de temas: fauna (aves, reptiles), paisajes, manglares y volcanes.
2. Práctica de campo.
3. Revisión y selección de fotografías para impresión y exposición.

Correo culturales@ucol.mx

Teléfono 31 6 11 77

Dirección

Valentín Gómez Farías
esq. con 27 de septiembre S/N,
Colonia Centro, Colima, Colima.

<https://portal.ucol.mx/difusioncultural/>