

ARTE, DERECHOS HUMANOS Y MÚSICA

IMPARTIDO POR:
BLANCA CILIA REYES

Alrededor del arte. Un paseo por las diferentes manifestaciones artísticas, sus características e impacto cultural.

Diversidad sexual y arte: términos y representaciones. Conoce la terminología adecuada sobre la sexualidad y su representación en el arte.

Caminos para la música. Primeros pasos. Origen de la música, interpretación de medios sonoros, musas y patronas.

Mujeres que cantan: clasificación de sus voces. Clasificación de las voces femeninas (soprano, mezzo y alto). Ejemplos a través de cantantes de renombre.

De tenores a bajos: tipos de voces masculinas. Clasificación de las voces masculinas (tenor, barítono, bajo, contratenor). Ejemplos a través de cantantes de renombre.

Música, voces infantiles y coros. Características de las voces de niños y niñas. Tipos de coros (infantil, femenino, masculino y mixto).

Los Castrati: historia de cantos y barbarie. Una breve y dolorosa historia de niños castrados, antes de su pubertad, para que fueran cantantes.

Violines, saxofones y otros instrumentos. Guía rápida. Origen y características de instrumentos musicales ejemplificándolos con grupos prestigiosos.

Maracas, tambores y sintetizadores. Curiosidades. Origen y características de instrumentos musicales ejemplificándolos con grupos prestigiosos.

Directores y orquestas: liderazgo y pasión. Tipos de ensambles musicales que existen. El papel del director orquestal.

El esqueleto de la música. Signos y términos musicales, partes de una obra y otros datos de interés.

Amazonas, valquirias, diosas y roles de género. Mitos, leyendas y mujeres que rompieron géneros impuestos.

Mujeres bélicas: realidad y leyendas. Figuras legendarias de Roma, Japón, Francia y Bretaña.

Guerreras entre la verdad y el mito. Leyendas, cuentos y mitos de mujeres españolas y mexicanas.

Discapacidad visual en el arte y el tiempo. Personalidades, juegos infantiles, la discapacidad visual en la historia, programas de apreciación pictográfica a través del tacto.

Mitología y discapacidad visual. Representaciones de problemas visuales en héroes y dioses americanos, nórdicos, egipcios y grecorlatinos.

COMUNICACIÓN Y LETRAS

IMPARTIDO POR:
JULIETA ALCARAZ SALAZAR

¿Cómo contar una noticia cultural? Conoce sobre el proceso de creación de las noticias culturales y su importancia.

Lo que canta el mundo: palabras, poder y roles de género. Reflexiona cómo las letras reproducen expresiones discriminatorias que a veces no tenemos en cuenta.

Una mirada de género a las canciones: Escucha, canta y analiza de forma consciente qué historias cuentan sobre el amor, las relaciones y los roles de género.

PRODUCCIÓN TEATRAL

IMPARTIDO POR:
RICARDO SÁNCHEZ MAGAÑA

Producción escénica: Conoce el amplio universo de las producciones teatrales.

Producción, la mecánica teatral: Conoce cómo está constituido y cuál es la función de las partes del escenario.

TEATRO APLICADO

IMPARTIDO POR:
CARMEN SOLORIO

¿Qué es el teatro? Influencia del teatro en la sociedad y la cultura. Recorrido histórico desde la antigüedad hasta el presente.

Teatro, experiencia de una puesta en escena: Estimula tu confianza y la cooperación laboral a través de una puesta en escena.

Con el teatro en la maleta: Explora los elementos de producción de un espectáculo teatral.

Teatro para la paz: Taller para el bienestar emocional y la promoción del autoconocimiento, la empatía, la confianza y la solidaridad.

Teatro exprés para el estrés: Libérate del estrés y favorece tus habilidades de concentración con ejercicios dinámicos enfocados en la actividad teatral.

Verte para mirarnos: Aprende cómo se promueve la buena convivencia y la inclusión entre las personas a partir de la empatía.

Teatro y resiliencia: Recupera tu autoestima y calidad de vida en esta etapa de resiliencia.

Entre mujeres: Laboratorio de experimentación teatral y reflexión sobre el ser mujer.

Viejos los cerros: Teatro para la tercera edad. Aumenta tu nivel de atención, memoria y concentración a través de la ejercitación física y el desarrollo de tu agilidad corporal.

LA + SONIDOS

IMPARTIDO POR:
RAFAEL TERÁN MARTÍNEZ

HERRAMIENTAS INDISPENSABLES
Duración: 20 horas
(5 sesiones de 4 horas c/u)

DEL HOME STUDIO.
Duración: 20 horas
(5 sesiones de 4 horas c/u + 20 horas de trabajo en casa)

SESION 1. Introducción y fundamentos.
SESION 2. Microfonía y captura de sonido.
SESION 3. Software y DAW.
SESION 4. Mezcla en Home Studio.
SESION 5. Masterización básica y presentación de proyectos.

TALLER DE AUDIO Y PRODUCCIÓN MUSICAL PARA ATENCIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
Duración: 40 horas
(5 sesiones de 4 horas c/u + 20 horas de trabajo en casa)

SESION 1. Introducción y Planeación
SESION 2. Microfonía
SESION 3. Tratamiento del audio en vivo
SESION 4. Grabación en campo
SESION 5. Práctica en situación real

TALLER MICROFONÍA Y MICROFONO.
Duración total: 20 horas
(4 sesiones de 5 horas c/u)

SESIONES 1 Y 2. Producción musical en DAW
SESIONES 3 Y 4. Masterización básica

UNIVERSIDAD DE COLIMA

MÁS CULTURA MÁS HUMANIDAD

experiencias en arte y cultura
con perspectiva de *desarrollo*

Dirección General
de Difusión Cultural

C CULTURA UDEC

+INFO
Correo: culturales@ucol.mx
Teléfono: 31 6 11 77

MÚSICA, HISTORIA Y SOCIEDAD

IMPARTIDO POR:
JOSÉ ANTONIO FRAUSTO ZAMORA

Aprender a cantar: Conocerás las partes del cuerpo humano que intervienen en el canto y los principales elementos de la música.

La música sinfónica para todos: Descubre los instrumentos que integran diferentes ensambles y papel de un director orquestal.

La música y el cuerpo humano: Sistema vocal, la clasificación de sus registros y la diferenciación de los tipos de gestualidad expresiva.

El mariachi y su historia: Conoce su surgimiento en Cocula Jalisco.

Florencia, su cultura, música + inicio de la ópera: Origen de la ópera.

La música salsa y ritmos cercanos: Origen y desarrollo de la salsa.

ARTE Y ECOLOGÍA

IMPARTIDO POR:
GENARO CHÁVEZ

Bajas frecuencias: Documental sobre avistamientos de ballenas en las costas de Manzanillo.

De tu teléfono a las redes. Taller de fotografía: Aprende a fotografiar desde tu celular partiendo de los principios básicos.

Acercamiento a la fotografía de conciertos. Conoce la historia, el impacto y las mejores recomendaciones de la fotografía de conciertos para la música. prácticos. artísticas.

DANZA Y DERECHOS HUMANOS

IMPARTIDO POR:
ADRIANA LEÓN +
ALEJANDRO VERA

La danza más allá del cuerpo: Adquiere nociones sobre procesos creativos en la danza escénica.

La danza como espacio natural para la inclusión: Aprende sobre la inclusión en el mundo dancístico, y reforzar conceptos sobre sexualidad y perspectiva de género.

La voz del cuerpo | The Body Speaks: Disfruta cómo fue la creación de un documental sobre Martha Graham desde la poética de la maestra Christine Dakin.

La danza y sus campos de acción: Visión, valoración y comprensión de la disciplina artística como actividad de vida.

Danza e inclusión. Experiencias desde la diversidad: Conoce experiencias donde la danza ha sido una herramienta para atender a personas neurodiversas y con capacidades especiales.

MÚSICA Y EMOCIONES

IMPARTIDO POR:
AGUSTINA MURGUÍA NIEVES

Vive el ritmo, la melodía y la armonía: Conoce y diferencia los tres elementos musicales más importantes mientras cantas junto a otras personas.

Mi voz canta: Conocer elementos musicales imprescindibles y participa en el montaje de un bolero popular.

ARTE Y COMUNIDAD

IMPARTIDO POR:
SANDRA URIBE

Taller. Práctica de dibujo, retrato: Aprende los principios básicos del dibujo y estimula tu capacidad creativa, de expresión.

Taller de apreciación artística. Una mirada a la propuesta pictórica “Guernica” de Pablo Picasso: Conoce sobre esta importante obra, su contexto histórico y creador.

TEATRO

IMPARTIDO POR:
HÉCTOR CASTAÑEDA ARCEO

Letras jóvenes: Escribe y lee mientras estimulas tu creatividad.

Haciendo dramas: Desarrolla tu potencial artístico mediante juegos y dinámicas teatrales.

Creatividad y arte en la entrega de tareas: Aprende a presentar trabajos académicos creativos usando mapas mentales y cuadros sinópticos.

Roba como un artista, entendiendo los procesos de la creatividad: Explora el libro “Roba como un Artista” de Austin Kleon y aplica procesos creativos en tu vida personal y profesional.

Técnicas teatrales para mejorar la enseñanza: Incorpora técnicas teatrales en las prácticas educativas para mejorar las clases.

Formulación de proyectos culturales: Diseña proyectos culturales con la guía de un experto.

Descubriendo a Kant. ética para adolescentes: Aprende sobre el pensamiento filosófico de Kant y explora conceptos como la moralidad, la libertad y el deber.

Ser un puercoespín, entendiendo a Schopenhauer: Comprende las relaciones humanas a través del libro Parábolas y aforismos.

IA Y SONIDOS

IMPARTIDO POR:
RAFAEL TERÁN MARTÍNEZ

La IA como aliada del músico contemporáneo. Herramientas indispensables. Descubre los vínculos de la Inteligencia Artificial con la industria musical actual.

El Home Studio Moderno y la IA: música desde casa con calidad profesional: Conoce el equipamiento necesario para armar un estudio en casa de vanguardia.

IA y música: crea canciones desde tu celular: Aprende a usar herramientas de composición, producción y análisis musical desde tu móvil.

ARTE POPULAR

IMPARTIDO POR:
LETICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Nichos mexicanos, historia, simbolismo y evolución cultural.

Aprende historia, simbolismo y evolución de los nichos mexicanos.

Ojos de Dios, Arte, espiritualidad y cultura Wixárika: Explora la historia, simbolismo y evolución de estos amuletos sagrados.

Historia del arte y su representación de la vejez: Aprende cómo el arte refleja y moldea la percepción de la vejez.

Milagritos de repujado en metal: Aprende sobre el origen y tradición de estos pequeños exvotos de metal.

Mujeres en el arte: resistencia y expresión. conoce la participación, trascendencia y fuerza creadora de la mujer en la historia artística.

MÚSICA Y MULTI INSTRUMENTOS

IMPARTIDO POR:
JORGE LUIS
HERNÁNDEZ CORONA

La voz como medio de expresión: Adquiere los conocimientos prácticos y las técnicas básicas del canto.

Elementos de la música: Aprende y ejercítate con elementos imprescindibles para crear una obra musical.

ARTE Y MÁQUINA

IMPARTIDO POR:
HELIODORO SANTOS

Inteligencia artificial y arte: Valora la relación entre este tipo de inteligencia y el aprendizaje automático de las máquinas que impulsan la invención en el arte digital, visual, musical y literario.

Arte, ciencia y tecnología en el siglo XXI: Conoce y valora el arte contemporáneo y las emergentes formas de expresión artística.

Algoritmos, máquinas y arte: Conoce el uso de la tecnología, máquinas, medios digitales y su presentación en redes sociales.

Arte, máquinas y procesos no humanos: Experimenta sobre las prácticas artísticas contemporáneas que hacen uso de la tecnología y la ciencia actual.

TALLERES

MILAGRITOS DE REPUJADO EN METAL

Ana Leticia Rodríguez González

Duración: 5 horas (1 hora teórica, 3 horas prácticas y 1 hora de exposición y cierre)

1. Introducción a los milagritos
2. Elaboración del milagruto de repujado en metal
3. Exposición de los productos artísticos y cierre del taller

NICHOS MEXICANOS

Ana Leticia Rodríguez González

Duración: 5 horas (1 hora teórica, 3 horas prácticas y 1 hora de exposición y cierre)

1. Introducción a la historia de los Nichos
2. Elaboración de un nicho artesanal mexicano
3. Exposición de los productos artísticos y cierre del taller

OJOS DE DIOS DEL ARTE WIXÁRIKA

Ana Leticia Rodríguez González

Duración: 4 horas (30 minutos teóricos; 2:30 horas prácticas y 1 hora de exposición y cierre)

1. Introducción al arte Wixárika
2. Elaboración del Ojo de Dios
3. Exposición de los productos artísticos y cierre del taller

DE TU TELÉFONO A LAS REDES: TALLER DE FOTOGRAFÍA BÁSICA PARA CELULAR

José Genaro Chávez Valerio

Duración: 4 horas (2 prácticas y 2 teóricas)

Sesión teórica: 2 horas

1. Introducción a la cámara del celular:
2. Composición fotográfica:
3. Uso de la luz:
4. Enfoque y exposición:
5. Edición de fotos en el celular:
6. Técnicas para fotos creativas:

Sesión práctica: 2 horas

El objetivo es que los participantes logren capturar y editar fotografías con las bases teóricas vistas en el taller con la guía del facilitador.

CURSOS

CAMINOS PARA LA MÚSICA

Blanca Cilia Reyes

18 horas

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

INCLUSIÓN, UNA PERSPECTIVA DESDE LAS ARTES

15 horas (6 teóricas y 9 prácticas)

Sesión 1. Mitología y discapacidad visual.

Impartido por: Blanca C. Reyes

Sesión 2. Danza e inclusión. Experiencias desde la diversidad.

Impartido por: Adriana León Arana y Alejandro Vera Avalos

Sesión 3. Discapacidad visual en el arte y el tiempo.

Impartido por: Blanca C. Reyes

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN AUDIO

Rafael Terán Martínez

Compuesto por 3 talleres.

Cada uno de 20 horas (4 sesiones de 5 horas cada una)

Duración total: 60 horas

Primer taller. Fundamentos del sonido y flujo de señal
Segundo taller. Microfonía y microfoneo. Mezcla en vivo.
Tercer taller. Producción musical en DAW.

LABORATORIOS DE ARTE Y PAZ

Duración: 8 horas

Entre mujeres:

Laboratorio de experimentación teatral y reflexión sobre nuestro ser mujer. Carmen Solorio

Verte para mirarnos: Carmen Solorio

Danza, Humanidad, Background: Adriana León y Alejandro Vera

Un acercamiento al Canto Coral: Agustina Murguía