

DIPLOMADO MÚSICO 360: DESDE LA CREACIÓN HASTA LA PUESTA EN ESCENA

Justificación:

En el mundo actual, la industria musical se caracteriza por su constante evolución y la necesidad de los músicos de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y diversificado. Ante este panorama, surge la necesidad de ofrecer a los músicos una formación integral que no solo aborde aspectos técnicos y creativos, sino que también les brinde las herramientas necesarias para llevar su arte desde la concepción inicial hasta su presentación ante el público y su comercialización efectiva.

El diplomado "Músico 360: desde la creación hasta la puesta en escena" se fundamenta en la premisa de que un músico completo no solo domina su instrumento o género musical, sino que también comprende y domina todas las etapas del proceso creativo y de producción musical. Por lo tanto, la justificación de este diplomado radica en los siguientes puntos:

1. **Formación integral:** El diplomado abarca todas las fases del proceso musical, desde la exploración sensorial y la creación inicial hasta la ejecución en vivo y la comercialización del producto final. Esto garantiza que los participantes adquieran una comprensión completa de la industria musical y estén preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presente.
2. **Desarrollo de habilidades creativas:** A través de actividades prácticas y laboratorios de creación, los participantes aprenderán a desarrollar su creatividad y a explorar nuevas formas de expresión musical. Esto les permitirá ampliar su repertorio artístico y destacarse en un mercado cada vez más exigente.
3. **Enfoque práctico:** El diplomado se centra en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, mediante la realización de proyectos reales y la presentación de prototipos ante un público objetivo. Esto garantiza que los participantes estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo real y obtener resultados tangibles en su carrera musical.
4. **Adaptación a las nuevas tecnologías:** El diplomado incluye la exploración de tecnologías emergentes en el campo musical, lo que permite a los participantes mantenerse actualizados y aprovechar al máximo las herramientas disponibles para la creación, producción y promoción de su música.

Justificación:

De igual forma este diplomado tendrá cinco entregables:

1. Portafolio Artístico:

- Un documento que recopila muestras representativas del trabajo artístico desarrollado durante el diplomado, incluyendo composiciones, arreglos, diseños gráficos, entre otros. Este portafolio servirá como muestra del talento y la creatividad del participante.

2. Grabación de un Live Sesión:

- Una grabación en vivo de una sesión musical que muestre el desempeño y la ejecución del proyecto desarrollado durante el diplomado. Esta grabación demostrará las habilidades musicales y escénicas del participante, así como la calidad del producto final.

3. Rider Técnico del Proyecto:

- Un documento detallado que especifica los requerimientos técnicos necesarios para la ejecución del proyecto musical, incluyendo equipo de sonido, iluminación, escenario, entre otros. Este rider técnico facilitará la coordinación y producción de eventos en vivo relacionados con el proyecto.

4. Corto Documental del Proceso de Creación:

- Un video documental que narra el proceso de creación y desarrollo del proyecto musical desde sus etapas iniciales hasta su ejecución final. Este corto documental mostrará el trabajo colaborativo, las experiencias y los aprendizajes del participante durante el diplomado.

5. Publicación en Agregador Digital:

- La publicación del proyecto musical en una plataforma de agregación digital, como Spotify, Apple Music o SoundCloud, para su distribución y difusión en línea. Esta publicación permitirá que el trabajo del participante llegue a una audiencia más amplia y tenga un impacto significativo en la industria musical.

"Músico 360: desde la creación hasta la puesta en escena" responde a la necesidad de formar músicos completos y versátiles, capaces de sobresalir en un entorno musical en constante cambio y de llevar su arte a nuevas alturas, tanto artísticas como

Dirigido a:

Estudiantes y profesionales de diversas ramas musicales, incluyendo jazz, música popular, música tradicional y música clásica, que deseen expandir sus habilidades y conocimientos en todas las etapas del proceso creativo y de producción musical.

Resultados de aprendizaje:

- Dominio de técnicas de exploración sensorial y creativa: Los participantes serán capaces de utilizar técnicas de exploración sensorial y creativa para generar ideas musicales innovadoras y expresivas.
- Aplicación de herramientas de mapeo y diagnóstico: Los participantes serán capaces de aplicar herramientas de mapeo y diagnóstico para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades en sus proyectos musicales.
- Desarrollo de habilidades de composición y arreglo: Los participantes serán capaces de desarrollar habilidades de composición y arreglo para crear piezas musicales originales y arreglos innovadores.
- Creación de prototipos musicales: Los participantes serán capaces de crear prototipos musicales preliminares y realizar pruebas de validación para iterar y mejorar sus proyectos.
- Planificación y gestión de proyectos musicales: Los participantes serán capaces de planificar y gestionar proyectos musicales desde la concepción hasta la ejecución, teniendo en cuenta aspectos como el tiempo, los recursos y los costos involucrados.
- Aplicación de estrategias de promoción y comercialización: Los participantes serán capaces de aplicar estrategias efectivas de promoción y comercialización para llevar sus proyectos musicales al público objetivo y generar ingresos.
- Producción y presentación musical: Los participantes serán capaces de producir y presentar sus proyectos musicales en diferentes formatos y plataformas, incluyendo grabaciones de estudio, presentaciones en vivo y contenido audiovisual.
- Evaluación y mejora continua: Los participantes serán capaces de evaluar el impacto y la efectividad de sus proyectos musicales, y aplicar técnicas de mejora continua para optimizar su trabajo en el futuro.

METODOLOGÍA

1. Gamificación: Se incorporan elementos de gamificación para hacer del proceso de aprendizaje una experiencia interactiva y motivadora. A través de desafíos, competencias y recompensas, los participantes se involucrarán activamente en el desarrollo de sus habilidades musicales, convirtiendo el aprendizaje en una actividad divertida y estimulante.

METODOLOGÍA

2. Design Thinking: Se emplea la metodología del Design Thinking para fomentar la creatividad, la innovación y la resolución de problemas. Los participantes aprenderán a adoptar un enfoque centrado en el usuario para identificar necesidades, generar ideas y desarrollar soluciones prácticas en el contexto musical.

3. Trabajo colaborativo: Se promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre los participantes. A través de proyectos grupales y actividades cooperativas, los estudiantes aprenderán a comunicarse efectivamente, a compartir conocimientos y a aprovechar las habilidades y experiencias de sus compañeros para alcanzar objetivos comunes.

4. Aprendizaje basado en proyectos: El diplomado se estructura en torno a proyectos prácticos y significativos que permiten a los participantes aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en situaciones reales. Mediante la realización de proyectos musicales desde la concepción hasta la ejecución, los estudiantes desarrollarán competencias clave y consolidarán su aprendizaje de manera efectiva.

5. Metodología centrada en el estudiante: Se adopta una metodología centrada en el estudiante, donde el participante es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Se fomenta la autonomía, la reflexión y la autorregulación, permitiendo a cada estudiante avanzar a su propio ritmo y según sus intereses y necesidades individuales.

6. Aprendizaje experiencial significativo: Se prioriza el aprendizaje experiencial significativo, donde los participantes tienen la oportunidad de vivir experiencias auténticas y relevantes en el contexto musical. A través de actividades prácticas, visitas a escenarios musicales y encuentros con profesionales del sector, los estudiantes profundizarán su comprensión de la industria musical y adquirirán habilidades prácticas para su desarrollo profesional.

Contenido

FASE 1: Reconocimiento Espacial y Sensorial

1. Reconocimiento Espacial y Sensorial:

- Introducción a la exploración sensorial en el contexto musical.

2. Icebreaker:

- Dinámicas de integración grupal para crear un ambiente de confianza y colaboración.

3. Valoración – Diagnóstico (Mapping):

- Metodologías de mapeo para identificar habilidades, intereses y áreas de mejora en cada participante.

4. Laboratorio de Creación:

- Exploración de las 7 variables creativas: sonido, espacio, tiempo, palabra, cuerpo, imagen y tecnologías.
- Actividades de teatro, danza y música para la experimentación artística.
- Brainstorming y laboratorio creativo para generar ideas innovadoras.

5. ¿Cómo podríamos + verbo en infinitivo + complemento + meta:

- Ejercicio práctico de diseño de objetivos y acciones para proyectos musicales.

FASE 2 Demo Final

1. Arreglos o Composición:

- Técnicas de arreglos y composición musical en diferentes géneros.

2. Prototipo 1 – Preliminar:

- Desarrollo de una versión preliminar del proyecto relacionado con la Fase 1 y 4.

3. Validación con Iteraciones:

- Evaluación y corrección de errores en el prototipo mediante pruebas prácticas.

4. Presentación Final del Prototipo:

- Preparación y presentación del producto final ante el grupo.

FASE 3 Ejecución

1. Estimación y Paso a Paso de la Ejecución:

- Planificación detallada de la ejecución del proyecto.
- Estrategias transmediales para la difusión y promoción del producto musical.
- Gestión de costos y tiempo en la producción musical.

2. Grabación y/o Presentación:

- Técnicas de grabación en estudio y/o preparación para presentaciones en vivo.

Contenido

3. Registro Audiovisual y Fotográfico:

- Captura de datos y estadísticas durante la ejecución del proyecto.

4. Validación Final:

- Evaluación final del proyecto y ajustes necesarios.

5. Presentación Final del Producto:

- Preparación y presentación final del producto ante una audiencia.

FASE 4 Ventas

1. Agregadoras y Legalidad:

- Aspectos legales y plataformas de distribución musical.

2. Estrategia de Circulación:

- Planificación de la estrategia de circulación y difusión del producto musical.

3. Evaluación del Proyecto:

- Análisis del impacto y resultados del proyecto musical.

4. Ventas:

- Desarrollo de estrategias de venta y promoción del producto musical.

LEONARDO DONADO

Educador Musical | Investigador | Director Artístico Educación universitaria • Magíster Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas - Universidad Nacional de Colombia (2017) • Licenciado en Música - Universidad del Atlántico (2013) • Curso de perfeccionamiento en interpretación pianística y composición musical - Mozarteum University, Salzburg, Austria (2016) • Curso de perfeccionamiento en piano jazz - Berklee College of music, Valencia, España (2015) • Estudios en la cátedra de Composición del Instituto Superior de Arte (ISA) (2002 - 2006) • Estudios de Piano Jazz - Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia (2001) • Estudios de Composición y Piano - Universidad Incca, Bogotá, Colombia (1995)

Investigaciones realizadas en los últimos años • Abalenga: La creación de una Obra Artística en el Caribe colombiano • Big Band Uninorte. Proyecto radicado en la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI). Universidad del Norte (2019-2021) • Proyección Social del Festival Internacional de Música de Cámara de Barranquilla. Proyecto radicado en la DIDI. Universidad del Norte (2017-2021) • El piano en el jazz y la música popular. Proyecto radicado en la DIDI. Universidad del Norte (2017-2021) • CANTOS FÚNEBRES Y RONDAS DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE SAN BASILIO DE PALENQUE - COLOMBIA: un tributo a la autenticidad genuina de las sonoridades palenqueras (2018) • Estrategias para la construcción del perfil integral del estudiante de piano de la Universidad del Norte, desde una perspectiva transdisciplinar. Proyecto con seguimiento del CEDU (2018- 2020) • La cadena de producción musical en el proceso de enseñanza-aprendizaje del pianista. Proyecto con seguimiento del CEDU (2021)

Reconocimientos Nacionales e Internacionales • Ganador en la convocatoria interna de proyectos de creación con el proyecto Abalenga. • Tesis Laureada “Punto Ciego: oscilaciones”. Tesis de Magíster Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, Universidad Nacional de Colombia. • Mención de Honor por la destacada labor docente durante el período 2017-03 y 2018-01. Universidad del Norte. • Reconocimiento como propuesta sobresaliente del concurso de innovación pedagógica en la modalidad Buenas Prácticas. Universidad del Norte (2018) • Ganador de la convocatoria “El escenario es tu casa” (2020) Alcaldía de Barranquilla y Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. • Ganador de la convocatoria Internacional para “Experimenta Sur” (2017) • Ganador de la beca de circulación nacional del Ministerio de Cultura con la Atlántico Big Band (2014) • Mención de honor concurso Jojazz (2004) (Habana, Cuba) • Ganador del primer premio en el concurso Barranquijazz (2000)

Publicaciones de los dos últimos años • Música de Cámara en Barranquilla: de la investigación a la proyección social del Festival Internacional de la ciudad • Capítulo de libro: La creación musical como experiencia subjetiva del lenguaje (2018) • Capítulo de libro: La responsabilidad social de las academias de danza frente a la Prevención de Riesgos Laborales (2018) • Productos de corte pedagógico: Construcción de texturas (2018) • Composición: Así es el corazón (2018) • Artículo: Gesto: Punto ciego oscilaciones. Revista Errata#19 (2019) • Álbum UMANIRÁ. Big Band Uninorte (2021)

Innovaciones a la docencia • Proyecto: Estrategias para la construcción del perfil integral del estudiante de piano de la Universidad del Norte, desde una perspectiva transdisciplinar. Laboratorios pedagógicos (2018-2019-2020) Actividades específicas desarrolladas en su división

DIPLOMADO MÚSICO 360: DESDE LA CREACIÓN HASTA LA PUESTA EN ESCENA

Mayor información

cec@uninorte.edu.co

@cecuninorte

Teléfonos: 3509509

ext. **3800**

