

PROGRAMA DE CURSO 2020

Nombre de actividad curricular	DISEÑO ESCÉNICO SIGLO XX Y XXI - 2
Nombre actividad curricular en inglés	Twenty and Twenty-one Century Scenic Design - 2
Línea	HISTORIA Y TEORÍA
Sigla	DEXX541-362
Unidad académica que lo desarrolla	Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral
Carácter	TEÓRICO
Horas de trabajo presencial	3 hrs semanales
Horas de trabajo no presencial	
Numero de créditos SCT	3
Requisitos de aprobación	Tener 80% de asistencia y promedio sobre 4.0 o Tener 60% de asistencia y promedio sobre 5.0 (requisito para poder dar examen)
Palabras clave	Historia, Diseño Escénico, Siglo XX, Siglo XXI, cultura de masas, neo-vanguardias, cultura y comunicación contemporáneas, fragmentación.

I. Propósito general del curso

Este curso pone en contexto a los/as estudiantes en relación a tres conceptos que organizan la producción de los principales problemas desarrollados por el Diseño Escénico en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI: imagen, representación y meta teatralidad.

El curso analiza las transformaciones plásticas, conceptuales y técnicas del Diseño Escénico que se vinculan con problemáticas estéticas y socioculturales, profundizando en la transversalidad que asumen los diversos lenguajes artísticos y poniendo en evidencia el papel que adquiere la dimensión de la recepción.

II. Competencias y sub-competencias a las que contribuye el curso.

Competencia 3.1:

- Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Subc ompetencias:

- 3.1.1: Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan.
- 3.1.2: Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica.
- 3.1.3: Establecer relaciones transversales entre las distintas disciplinas artísticas y diversas áreas del saber, que están presentes en las propuestas escénicass. (música, artes visuales, sonido, arquitectura)
- 3.1.4: Elaborar discursos teóricos integrando saberes del arte y de otras disciplinas implicadas en el desarrollo escénico (música, artes visuales, sonido, arquitectura), a partir de la reflexión e investigación sobre su propia práctica.

Competencia 5.1:

- Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio, campo de estudio, y las personas que la cultivan.

III. Resultados de aprendizaje:

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de identificar y relacionar los principales conceptos propuestos en sus contextos de producción, a fin de abordar los problemas estéticos y culturales que decantaron la generación de visualidad escénica en la segunda mitad del siglo en Estados Unidos y Europa, trasladando algunos de estos conceptos a ejemplos claves de la producción escénica contemporánea latinoamericana.

El estudiante comprenderá los conceptos: imagen, representación y meta teatralidad, a partir de una mirada que deviene en el advenimiento de la posmodernidad en la

producción escénica, lo que implicaría una modificación en el rol desplegado por el Diseñador Escénico respecto a sus autorías y ámbitos de competencia.

IV. Saberes / Contenidos:

Contenido temático N°1: LA IMAGEN.

1. La perspectiva: bidimensional a lo tridimensional.
2. La imagen. Concepción y configuración. La relación entre imagen/narración.
3. Eisenstein, el concepto de montaje. Brecht: el procedimiento collage-montaje, fractura, azar, surrealismo en la escena teatral de la segunda mitad del siglo XX.

LOGROS:

El/la estudiante reconoce los vínculos con el contexto de producción de la imagen como un momento determinante en la creación de visualidad escénica, avanzando hacia la identificación de una forma de constituir sentido que involucra otras disciplinas y se configura como base para el teatro de la segunda mitad del siglo XX.

Contenido temático N°2: LA REPRESENTACIÓN.

1. Concepto de representación y presentación.
2. Artaud, lo real, el rito, la experiencia metafísica, cómo tensionan el concepto de representación en el teatro. (Hermann Nitsch), cómo se articula esto bajo una construcción de visualidad escénica. ¿Qué pasa con el diseño y el concepto de realidad? ¿Cómo genera una imagen desde lo real? La cámara italiana como la matriz de reproducción de ficción/ilusión, como se sale de este espacio de control desde el diseño o la visualidad, para abordar lo real. Site-Specific.
3. La performance, body art.

LOGROS:

El/la estudiante reconoce las modificaciones ocurridas a este concepto, el desplazamiento que va desde una lectura moderna a una posmoderna, sumando a esto una lectura pos/dramática de la escénica contemporánea.

Contenido temático N°3: LA META TEATRALIDAD.

1. Definición, operación y procedimientos. Teatro pos dramático.
2. La escena como un lugar para su autoreflexionalidad y autotematización.
3. Heiner Müller, el final de la narración y su relación con la historia. Cómo este problema se contiene en la visualidad escénica.

LOGROS:

El/la estudiante reconoce las modificaciones ocurridas en la escena y composición visual al introducir este concepto a la producción de sentido en las puestas en escena.

V. Metodología:

Curso teórico con un equipo docente de dos profesores donde la participación y autonomía del estudiante es fundamental como constructor de su propio conocimiento. Por lo tanto, se incentivará la participación de los/las estudiantes dividiendo la clase en dos módulos de trabajo, el primer módulo: comprende una exposición de contenidos y conceptos por parte de las profesoras y el segundo módulo: incluye la participación del estudiante a partir de un debate a propósito de los materiales visuales y audiovisuales relativos a las temáticas desarrolladas, tanto por las profesoras como por los/las estudiantes.

En este sentido, el rol de los profesores consiste en organizar y exponer los sucesos y procesos -socioculturales y artísticos- acontecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, guiando la discusión en torno a los conceptos ejes del curso y sus operaciones en la producción escénica de dicho periodo, explicando las transformaciones que experimenta la puesta en escena, la percepción del espectador y el rol del Diseñador Escénico, en dicho contexto.

La metodología se concentra en destacar e interpretar las relaciones entre los conceptos/ejes y los problemas abordados por la escena de la segunda mitad siglo XX y principios del siglo XXI. con la finalidad de guiar la identificación y comprensión de los diversos problemas instalados por referentes del período a estudiar y promover discusiones e investigaciones más precisas en dichos ámbitos.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

El curso incluye la realización de 2 trabajos escritos y una exposición oral y uno final en colaboración con Taller de Diseño Escénico IV. Cada una de estas evaluaciones tendrá el mismo porcentaje de la nota final.

VII. Bibliografía obligatoria:

1. Lehmann, Hans-Thies, *Teatro Posdramático*, Paso de Gato, Murcia: 2013
2. Morales, Alejandra. *El Collage: una clave de ingreso en la visualidad del siglo XX*, LOM Ediciones, Colección Tesis, Programa de Magíster en TEHA, Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago: 2005.
3. Benjamín, Walter, *La pequeña historia de la fotografía*.
4. Sánchez, José A., *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Paso de gato, México: 2012.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile
Sede Pedro de la Barra

Morandé 750,
8340208, Santiago
R. Metropolitana, Chile
tel: 2 - 2977 1782
detuch@uchile.cl

DEPARTAMENTO
DE TEATRO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

5. Ortíz, Rubén, *Escena expandida, Teatralidades del siglo XXI. El amo sin reino: Velocidad y agotamiento de la puesta en escena*. Instituto Nacional de Bellas Artes / Centro Nacional de Investigación, Documentación e información Teatral. 2016.

VIII. Bibliografía complementaria.

1. Foster, Hal, *El retorno de lo real: La vanguardia a finales del siglo XX*, Akal, Madrid, 2001.
2. Artaud, Antonin, *El teatro y su doble* (cap. 2). Editorial Sudamericana, Buenos Aires: 2005.
3. Diéguez, Ileana. *Escenarios liminales*. Ediciones Atuel. 2007.
4. Delleuze, Gilles, Francis Bacon. *Lógica de la sensación*, Arena Libros, Madrid: 2002.

Profesoras: Ana Luisa Campusano y Daniela Cápona

Santiago, lunes 05 de octubre del 2020