

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

PROGRAMA DE CURSO 2020

Nombre de actividad curricular	Taller de Diseño Escénico IV
Nombre actividad curricular en inglés	SCENIC DESIGN STUDIO IV
Línea	PROYECTOS
Sigla	TADE541-364
Unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Carácter	Obligatorio
Horas de trabajo presencial	9
Horas de trabajo no presencial	6
Numero de créditos SCT	10
Requisitos de aprobación	29
Palabras clave	Diseño escénico, teatro, escenografía, vestuario, iluminación, teatro callejero, teatro no convencional, site specific

I.- Propósito general del curso

Curso teórico práctico enfocado a la creación de diseño integral del teatro, o manifestación escénica que no esta inserto dentro de la sala convencional. (Ej.: teatro aéreo, teatro callejero, pasacalles, comparsas, eventos masivos), a través del análisis y experimentación de los lenguajes del diseño en espacios públicos y de grandes formatos, mediante la mirada crítica y la reflexión colectiva.

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

Competencia 1.1:

- 1) Organizar ideas y conceptos y comunicarlos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario escénicos.

Sub competencias:

- 1.1.1: Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de diseño escénico.
- 1.1.2: Proponer soluciones a problemas del espacio, la iluminación y el vestuario de puestas en escenas teatrales Y/o audiovisuales.
- 1.1.5: Aplicar conocimientos, herramientas y destrezas provenientes de las restantes áreas del currículo.
- 1.1.7: Resolver propositiva y creativamente los problemas que plantea la visualidad de la puesta en escena.

Competencia 5.1:

- Promover su desarrollo artístico en el campo profesional y académico.

Sub competencias:

- 5.1.1: Conocer e integrarse al medio profesional y cultural.
- 5.1.2: Adaptarse a situaciones y contextos diversos con fluidez.
- 5.1.3: Insertarse en equipos de trabajo interdisciplinario.
- 5.1.4: Realizar procesos de autoevaluación desde la conciencia de su propio proceso de aprendizaje.

III. Resultados de aprendizaje:

El estudiante al terminar el curso:

- 1) Reconocerá los elementos estéticos y técnicos propios de un espacio escénico no convencional
- 2) Resolverá las problemáticas escénicas de un espectáculo fuera del edificio teatral.
- 3) Profundizará los aspectos conceptuales que determinan un proyecto de diseño en un espacio no convencional
- 4) Experimentará con las posibilidades de lenguaje en el espacio público
- 5) Diseñará escenografía, vestuario e iluminación, a partir de conceptos espaciales y materiales y utilizando recursos arquitectónicos urbanos e institucionales

- 6) Articulará una estética personal a través de una mirada crítica y reflexiva de su entorno.

IV. Saberes / Contenidos

Unidad 1: Rito y Parateatralidad

- Orígenes del teatro: rito, para teatralidad y fiestas populares: breve historia paralela de las distintas manifestaciones teatrales en el mundo.
- Miradas sociopolíticas y culturales de los acontecimientos históricos que han influido y condicionado la representación escénica y sus espacios. Surgimiento de movimientos escénicos: Agitprop, Performance, Teatro callejero, Danza contemporánea (Pina Bausch), Teatro del oprimido, entre otros.

Unidad 2: Consideraciones para el diseño en espacios no convencionales.

- Definición y delimitación de espectáculo en espacios no convencionales: Formatos y disposición del público. Creación interdisciplinar (circo-teatro, danza-teatro, títeres, performance, artes vivas, conciertos, inauguraciones de festivales, etc.)
- La resignificación del espacio y el cuerpo: diseñando en espacios significantes, lugares y no lugares. La intervención, la instalación en la ciudad, arte callejero, sitio específico, manifestación artística, entre otros.

Unidad 3: Condiciones y análisis para la realización de un espectáculo en espacios no convencionales:

- Lo espectacular o el impacto visual (captación del público)
- La convención. Generar las leyes del juego
- Lo cotidiano y lo extra cotidiano
- La materialidad para el teatro sin teatro (consideraciones extras: la lluvia, el viento, y la itinerancia)
- La constante adaptación (cambiando el telón de fondo)
- Diseño sonoro.
- Diseño de lumínico.
- Condiciones técnicas.

V. Metodología:

Online

Se desarrollará clases expositivas, visionados de material audiovisual, vía zoom de manera online. Se hará análisis mediante al dialogo y la reflexión de los contenidos con todos los estudiantes. A partir de los contenidos se realizarán trabajos creativos que puedan ser realizados en casa y que puedan ser expuestos de manera online. Se utilizarán formatos digitales y audiovisuales. Las sesiones serán grabadas y se generarán trabajo remoto todas las semanas, para el análisis en clases.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

- 1) Evaluaciones acumulativas: 3 ejercicios evaluados (tareas a pedido o pre-entrega de proyectos). A modo de evaluar el proceso de participación avance de aplicación de los contenidos. (Nota 1)
- 2) Trabajo: Evaluación de proyecto acotado de diseño en espacio no convencionales a partir de un pretexto. (Nota 2)
- 3) Proyecto Final. Diseño integral de un montaje a gran formato a partir de un texto en un espacio no convencional: Galpón, Fabrica, Calle, gimnasios, Canchas, Plazas, etc. (Nota 3 – Trabajo final).

VII. Bibliografía Obligatoria:

- Carreira, André, *DELIMITACION DEL CONCEPTO DE TEATRO CALLEJERO (UN APOORTE A LA INVESTIGACION)* (pdf).
- Carreira, Andre. *TEATRO CALLEJERO EN LA ARGENTINA Y EN EL BRASIL DEMOCRATICOS DE LA DECADA DEL '80: LA PASION PUESTA EN LA CALLE*. Editorial Nueva Generacion, Buenos Aires: 2003.
- Carreira, André, *Teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires después de la dictadura militar*, LATIN AMERICAN THEATRE REVIEW (pdf)
- Carreira, André. *Sobremodernidad y no-lugares : el teatro callejero como resistencia*, Revista Conjunto n°134
- Vásquez Rocca, Adolfo, *EL VÉRTIGO DE LA SOBREMERNIDAD: “NO LUGARES”, ESPACIOS PÚBLICOS Y FIGURAS DEL ANONIMATO*. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad, Complutense de Madrid (pdf)
- Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, Paidós, Barcelona, España: 1998.

Complementaria

- Bolívar E., Alma...[et al.], *El teatro callejero; una nueva alternativa teatral y su presencia en nuestro país /*; profesor guía: Jorge Loncón.
- Cruciani, Fabrizio; Falletti, Clelia, *El teatro de la calle : técnica y manejo del espacio /* Gaceta, México : 1992.

Autores y profesores del curso: Katuska Valenzuela y Cristóbal Ramos.