

PROGRAMA		
<p>Nombre de la actividad curricular: TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA 2022</p> <p>Docente responsable: Abel Carrizo-Muñoz.</p> <p>Ayudante: Vania Maturana Aguirre</p>		
<p>Nombre de la actividad curricular en inglés: Stage escenic's creation workshop</p>		
<p>3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile</p>		
<p>4. Número de créditos SCT – Chile)</p>	7	
<p>5. Horas de trabajo semanal</p>	presencial 3.0	no presencial 6.0
<p>6. Requisitos</p>	<p>Taller de creación dramática. Seminario de Dirección.</p>	
<p>7. Propósito general del curso</p>	<p>Este Taller de Creación Escénica tiene como propósito principal estimular y facilitar las prácticas de técnicas y procedimientos que permitan a los estudiantes realizar procesos de creación escénica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De primeridad o de primer orden, ejercitando procesos de autoría escénica, es decir, creación desde el espacio vacío o la hoja en blanco b) De secundariedad o de segundo orden, es decir, abordando la Puesta en Escena a partir de textos dramáticos. <p>En ambas estrategias se buscará que las creaciones alcancen los más altos estándares de excelencia artística.</p> <p>Su diseño se fundamenta en las siguientes premisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El/La Director/a es el/la principal responsable de la Creación escénica, por lo tanto, se le considera como el/la agente más determinante 	

	<p>en el incremento o la mejoría del estatus social del teatro.</p> <p>b) Incorpora las teorías de la comunicación como una herramienta ineludible para gestionar la eficacia social del teatro.</p> <p>c) El/la director/a es el/la autor/a de la puesta en escena, en definitiva, del Teatro.</p> <p>d) Es el/la primer/a y principal representante de los espectadores.</p> <p>e) Tiene como tarea prioritaria controlar la percepción del/la espectador/a.</p> <p>f) Debe abordar los procedimientos que conviertan la presencialidad en un elemento esencial y distintivo del arte teatral.</p> <p>g) Tiene como misión, alcanzar la excelencia artística.</p> <p>Cada estudiante, en cada ejercicio, debe ser capaz de generar una propuesta personal de Creación escénica, en cuyo resultado tiene fundamental importancia la dirección del trabajo sus compañeros de sección y/o colaboradores externos.</p> <p>Por lo tanto, durante el desarrollo de la presente asignatura, se conocerán los principios teóricos que concurren en los procesos de creación artística, con especial atención a las especificidades disciplinares propias de LO TEATRAL y/o LO ESCÉNICO y algunas de las técnicas y métodos básicos de escenificación las que serán aplicadas en una serie de ejercicios de realización de complejidad creciente.</p> <p>En síntesis, se abordarán teórica y prácticamente, los aspectos que forman parte de la polisemia de los procesos de Puesta en escena, con énfasis en las relaciones de interdependencia entre público y actor, es decir, en contexto de presencialidad, constituyendo este aspecto, uno de los ejes centrales que es</p>
--	--

	necesario abordar en la creación escénica contemporánea.
8. Competencias a las que contribuye el curso	<p>C5: Componer un discurso escénico de excelencia artística.</p> <p>C6: Liderar a un equipo artístico de colaboradores.</p> <p>C9: Elaborar proyectos teatrales o escénicos a partir de textos lingüísticos y no-lingüísticos.</p>
9. Subcompetencias	<p>5.1 Convirtiendo un material -dramatúrgico o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión y propuesta específica.</p> <p>5.2 Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público).</p> <p>5.3 Organizando los elementos que constituyen la puesta en escena en virtud de relaciones literarias, visuales y sonoras.</p> <p>6.1 Generando las condiciones para el desarrollo de un ambiente colaborativo de trabajo.</p> <p>6.2 Estimulando y motivando el desarrollo de la creatividad escénica tanto de primer como de segundo orden.</p> <p>6.3 Determinando plazos y estableciendo planes de trabajo acordes a las necesidades generales y/o específicas de cada propuesta teatral.</p> <p>9.1 Pesquisando y seleccionando propuestas de textos literarios, dramatúrgicos o audiovisuales con potencialidad escénica o teatral...</p> <p>9.2 Distinguiendo componentes escénicos y no escénicos, y elementos literarios y no literarios.</p>
10. Resultados de Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer las principales teorías, técnicas y procedimientos que permitan producir obras escénicas de la mayor excelencia artística, capaces de ampliar el universo perceptual y experiencial de los espectadores.

- Componer dramaturgias textuales y no textuales con potencialidad teatral y/o escénica.
- Conocer teorías y técnicas básicas de lenguaje cinematográfico como un modo de reforzar la identidad poética y estética de la disciplina teatral y/o escénica.
- Entender que la realidad que nos rodea es la principal fuente de conocimiento e inspiración capaz de proveer la mayor y más importante cantidad de materiales necesarios para el trabajo de creación escénica.
- Comprender que el rol del/la Director/a ocupa la más alta responsabilidad jerárquica y, por lo tanto, está llamado a convocar, constituir y liderar equipos de trabajo capaces de crear colectiva y colaborativamente con el propósito de alcanzar los más altos niveles de excelencia artística.
- Analizar textos escritos como fuentes originarias y obras artísticas como modelos de procesos de producción creativa.
- Asumir como Creador/a la función de *primer espectador o espectador de profesión*, utilizando la visualidad como la estrategia principal para captar, atraer y mantener la atención de las audiencias.
- Aplicar y probar la pertinencia y eficacia de teorías y técnicas de Creación Escénica a través de la realización de ejercicios que permitan a los estudiantes aplicar los diversos recursos que concurren en una obra escénica o teatral, siempre respetando el/ los intereses artísticos y el juicio de gusto de cada estudiante.

11. Saberes / Contenidos / Actividades.

1. Teorías sobre Creación y Creatividad.
2. Lo teatral y Lo escénico.
3. El insoslayable sentido social del teatro.
4. LO Estético/LA Estética.
5. Los estatutos del ARTE.
6. Estética de la recepción: Literatura y lector / Teatro y espectador.
7. Teoría básica de la comunicación.
8. Vocación de Alteridad: Todo para y con el destinatario.
9. Teatro rico/ Teatro pobre.
10. El Director como primer espectador y como representante del espectador.
11. El/La Director/a como el autor/a del Teatro.
12. Puesta en escena o Pro-fílmico.
13. Lenguaje visual/ audiovisual.
14. Lo representacional/ Lo presentacional.
15. Lo mimético/ Lo imaginario.
16. Logo-centrismo vs. VISUALIDAD.
17. Creaciones de 1° orden (primeridad) Autoría escénica desde el espacio cero o vacío.
18. Teoría de la ACCIONIZACIÓN ESCÉNICA de ACM.

19. Ideación, Selección, Investigación, Formalización.
20. Creaciones de 2° orden (secundariedad) Escenificación textos dramáticos.
21. Texto PARTITURA.
22. Texto ADAPTADO.
23. Texto PRETEXTO.
24. Escenificación textos estudiantes (Taller Dramaturgia 1° S. 2022)
25. Estructura narrativa de progresión dinámica.
26. Esencia de lo escénico: La PRESENCIALIDAD y lo AURÁTICO.
27. La ENTRETENCIÓN vs. el ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO.
28. La vocación y aspiración a la EXCELENCIA artística.

12. Metodología: El proceso de enseñanza-aprendizaje se desplegará a través de la siguiente metodología:

- Clases expositivas.
- Problematización, debates y socialización del aprendizaje.
- La realización de ejercicios de complejidad creciente que permitan la aplicación de técnicas y procedimientos, que faciliten a los estudiantes la ideación, selección, investigación y formalización de ejercicios, tanto de Autoría escénica de primeridad como de escenificación de textos dramáticos.
- Análisis de textos escritos y de obras artísticas y audiovisuales. Elaboración de Informes con sus correspondientes evaluaciones formativas y sumativas.

13. Evaluación: Para la correcta marcha del proceso formativo se utilizará permanente la *evaluación formativa*, la que será complementada por instancias de *evaluación sumativa*. Todos los trabajos a calificar contarán con pautas o rúbricas de evaluación.

Análisis de textos escritos y obras artísticas y audiovisuales.	Ponderación: 30%
Ejercicios de Creación Escénica	Ponderación: 40%
Ejercicio de Creación Escénica final	Ponderación: 30%

14. Requisitos de aprobación:

- Porcentaje de asistencia exigido por el reglamento y nota final.
- La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares.
- Solo las inasistencias a clases gestionadas oportunamente y respaldadas por documentos presentados ante la Jefatura de Carrera, permitirá la justificación de las mismas.
- La no entrega oportuna de algún trabajo calificado significa nota 1.0, la que puede ser promediada con la calificación obtenida una vez que el trabajo pendiente sea entregado. Cualquier trabajo calificable entregado oportunamente podrá ser vuelto a presentar en cualquier periodo del transcurso de la asignatura, consignándose siempre la más alta calificación.

15. Palabras Clave: *Creación, Lo escénico, Dirección, Visibilidad, Presencialidad, Exelencia Artística.*

16. Bibliografía Obligatoria (Capítulos, fragmentos)

- VEINSTEIN, André - Cap. *LA APARICIÓN RECIENTE O REMOTA DEL DIRECTOR TEATRAL* del libro *LA PUESTA EN ESCENA. Su condición estética*. Compañía General Fabril Editora. B. Aires 1962.
- GROTOWSKI, Jerzy - *TEATRO LABORATORIO. Tusquets. 2ª Edición. Barcelona. 1970.*
- ARNHEIM, Rudolf - Cap. VIII *EL MOVIMIENTO* (Pág. 377-413) del libro *ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL*. Eudeba, Buenos Aires, 1997
- BERLO, David - *EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN*. Cap. 2. *El modelo del proceso de la comunicación*. Cap. 3. *La fidelidad en la comunicación*. "El ateneo", Argentina, 1969.
- ZWEIG, Stefan. - *EL MISTERIO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA*. Conferencia pronunciada en Buenos Aires el 29 de octubre de 1940.
- GOUHIER, Henri - *LA ESENCIA DEL TEATRO*. Cap. 1. *La presencia*. Ediciones del Carro de Tespis. B. Aires 1957.
- KARTUN, Mauricio - *EL CUENTITO*. (Versión digital. Sin datos de edición)
- BRECHT, Bertolt - *PEQUEÑO ORGANON PARA EL TEATRO*. Cap. 3.(Digitalizado. Sin datos de edición).

Ensayos Prof. Abel Carrizo - Muñoz (Autoedición):

- "Neo – realismo: del ser y parecer escénico"
- "El Director como autor del Teatro"
- "Teoría de Accionización escénica"
- "Para la escenificación de textos dramáticos"

Obras cinematográficas:

- *EL ÚLTIMO PISTOLERO* . Dir. Alessandro Domicini.
- *THE BLACK HOLE* . Dir. Phil Samson y Olly Williams.
- *EL COLUMPIO* . Dir. Alvaro Fernandez Armero.
- *PERDIDOS EN LA MANCHA* . Dir. Louis Pepe y Keith Fulton.
- *LE BAL* . Dir. Ettore Scola.
- *WHIPLASH* . Dir. Damien Chazelle.

17. Bibliografía complementaria (Libros recomendados)

- SONTAG, Susan - *CONTRA LA INTERPRETACIÓN*. Seix Barral, Barcelona, 1984.
- GUILERA, Llorenc. *ANATOMÍA DE LA CREATIVIDAD*. Fundit-ESDI. Sabadell. 2011.
- SALABERT, Pere. *TEORÍA DE LA CREATIVIDAD EN EL ARTE*. Ediciones Akal. Madrid. 2013.
- DE BONO, Edward. *EL PENSAMIENTO CREATIVO*.
- VEINSTEIN, André - *LA PUESTA EN ESCENA. Su condición estética*. Compañía General Fabril Editora. B. Aires 1962.
- ARNHEIM, Rudolf - *ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL*. Eudeba, Buenos Aires, 1997.
- BRECHT, Bertolt - *PEQUEÑO ORGANON PARA EL TEATRO*.(Digitalizado. Sin datos de edición)
- GROTOWSKI, Jerzy - *EL TEATRO POBRE*. Siglo XXI Editores. México, 1970.
- BROOK, Peter - *EL ESPACIO VACÍO*. Colección Escenología. Editorial Gaceta, México, 1992.

- ARTAUD, Antonin - *EL TEATRO Y SU DOBLE*. Editorial Edhasa, Barcelona, 2001.
- UBERSFELD, Anne - *LA ESCUELA DEL ESPECTADOR*. ADE. Asociación de Directores de España, Madrid.1997
- BENJAMIN, Walter.- *LA OBRA DE ARTE EN LA ÉPOCA DE SU REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA*. Taurus, Buenos Aires, 1989.
- ECO, Umberto - *EL NOMBRE DE LA ROSA*. Turín, Italia, 1932.
- ECO, Umberto - *OBRA ABIERTA*.
- ASIMOV, Isaac - *LINNEO Y LA CLASIFICACIÓN*. Alianza Editorial SA Madrid, España. 2001.
- GOUHIER, Henri - *LA ESENCIA DEL TEATRO*. Ediciones del Carro de Tespis. B. Aires 1957.
- CAPPONI, Ricardo - *PSICOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA*. (Digitalizado. Sin datos de edición)
- BROOK, Peter. - *MÁS ALLÁ DEL ESPACIO VACÍO*. Cap. 1. Un sentido de la Dirección. (Versión digital. Sin datos de edición)

Docente responsable:

Prof. ABEL CARRIZO MUÑOZ

Ayudante:

Vania Maturana Aguirre