

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Curso electivo de formación disciplinar: La escena modular: teatro y música electrónica.		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
The modular scene: theater and electronic music.		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	3	
5. Horas de trabajo	presencial	no presencial
	3	3
6. Requisitos		
7. Propósito general del curso	Este curso pretende proporcionar herramientas para la experimentación actoral y elementos de composición directorial por medio del análisis y vivencia de algunas características propias de la música electrónica. Las y los estudiantes podrán comprender y vivenciar el origen de la creación escénica más allá de la literatura y el texto dramático, bajo una experiencia y metodología interdisciplinar.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	Actuación C3: Dialogar con el contexto representativo. Dirección C5: Componer un discurso escénico.	
9. Subcompetencias	3.1. Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado. 3.2. Asumiendo las posibles dimensiones interdisciplinarias del trabajo creativo. 3.3. Integrando las características específicas del público en un tiempo presente 5. 1. Convirtiendo un material -dramático o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica. 5.2. Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público).	

10. Resultados de Aprendizaje

10.1. Identifica el concepto de “lo modular” a través de elementos propios de la música electrónica para comprender la practica actoral y directorial desde una mirada interdisciplinar.

10.2. Desarrolla habilidades actorales y directoriales de composición escénica por medio de procedimientos ajenos al teatro para ejecutar secuencias de acciones corporales, vocales y afectivas de manera integrada.

10.3. Crea y ejecuta acciones escénicas por medio de operaciones presentativas vinculándose con el contexto, el espacio y el espectador.

11. Saberes / contenidos

11.1 La música electrónica.

Saber conceptual: Historia básica de la Música electrónica. Despersonalización del autor con su obra. El proceso. Citarse a sí mismo. No historias.

Saber procedimental: Acciones de apropiacionismo. Acciones de resignificación.

Saber actitudinal: Relación desprejuiciada con el cuerpo, el espacio, el tiempo y la acción.

11.2. Teoría del rizoma.

Saber conceptual: Gilles Deleuze y principios rizomáticos. El tiempo musical. Música de moléculas.

Saber procedimental: Creación y composición de secuencia de acciones alógicas, heterogéneas, múltiples y no narrativas.

Saber actitudinal: Reconocimiento de otros orígenes de la creación escénica más allá del texto dramático.

11.3. Posproducción.

Saber conceptual: Revisión del concepto. La apropiación, la transacción comercial, la muerte del autor y la moda. Recorte, trasplante, injerto y descontextualización. Scratch y sampler. Deriva y desvío.

Saber procedimental: Creación escénica a partir de la reprogramación de obras existentes, el uso

de las imágenes y la reorganización del pasado.

Saber actitudinal: Utilización de la sociedad como repertorio de formas.

12. Metodología

En esta asignatura prevalece el método docente de facilitador de la comprensión, pues su propósito es que el o la estudiante indague en sus propios procesos y en el de sus compañerxs, por medio de diversos ejercicios que den cuenta de los contenidos de la asignatura y la articulación de dichos contenidos en el cuerpo de la o él intérprete. No obstante, este énfasis en torno a proyectos creativos se complementa con actividades conceptuales y teóricas que permitan el desarrollo de líneas de pensamiento.

Asimismo, la asignatura también les permite a lxs estudiantes investigar y exponer sus puntos de vistas, ya sea en la crítica y comentario de las prácticas escénicas de sus compañerxs o del medio teatral.

En la práctica esto se traduce en:

- Creación de acciones modulares.
- Articulación de contenidos conceptuales con las experiencias prácticas interpretadas por los estudiantes.
- Sesiones de críticas o devoluciones de los trabajos escénicos, por medio de debates y discusiones.
- Diálogo permanente entre los participantes en virtud de hacer consciente la experiencia del aprendizaje como un proceso de comprensión y conocimiento colectivo.

13. Evaluación

Se realizarán muestras escénicas que tendrán una evaluación sumativa en relación con los contenidos del semestre. Previo a cada evaluación sumativa, se realizará una instancia de evaluación formativa. Las muestras escénicas que no se presenten o muestren el día acordado sin justificación médica, tendrán la nota mínima. Finalmente se realizará un examen basado en la selección del material escénico realizado durante el semestre, que dará cuenta de los resultados de aprendizaje del taller.

Esta asignatura tendrá un examen abierto al público y que deberá evaluar una comisión cuya ponderación es un 40% de la nota total del curso.

14. Requisitos de aprobación:

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

El examen final debe rendirse al término del período lectivo y la ponderación será de 60% proceso

y 40% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave

Actuación, Dirección, Música electrónica, Interdisciplina, Rizoma.

16. Bibliografía Obligatoria

Bourriaud, Nicolás, “Posproducción”. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editores, 2007, 123 p.

Deleuze, Gilles, “El tiempo musical”. México, El latido de la máquina, 2015. 30 p.

Espinoza, Marco, La escena modular, en “Teatro reconsiderado”, Santiago, Editorial Universitaria, 2017.

Reynolds, Simon, Prólogo en “Loops. Una historia de la música electrónica. Barcelona, Random House Mondadori, 2002. Págs.15-38

Marinetti F., Settimelli E. y Corra, B. El teatro futurista sintético. En Sánchez, José A. La escena moderna, manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias. Madrid: Akal, 1999.

Rossell, Oriol, Oigo un mundo nuevo en “Loops. Una historia de la música electrónica. Barcelona, Random House Mondadori, 2002. Págs. 39-63

17. Bibliografía Complementaria

Espinoza, Marco y Miranda Raúl. Mutaciones escénicas. Mediamorfosis, Transmedialidad y Postproducción en el teatro chileno contemporáneo. Santiago de Chile: RIL, 2010.

Bauman, Zygmunt. Vida líquida. Buenos Aires: Paidós, 2012.

Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.

Hernández Sánchez, Domingo. Arte, cuerpo, tecnología. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003.

Kerckhove, Derrick. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web. Madrid: Gedisa, 1999.

Sánchez, José A., Dramaturgias de la imagen. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile