

PROGRAMA 2023
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN TEATRAL
Theater Management and Production

Unidad: Departamento de Teatro
Disciplina: Diseño Teatral
Profesor: Javier Valenzuela Bravo
Sala: 31
Día y Horarios: Viernes de 14:30 a 17:45

I) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El sector de las artes escénicas es un ecosistema de anclaje donde habitan diversos agentes que se mueven en un dominio compartido y que tienen un imperativo específico: la manifestación de expresiones vivas que permitan transmitir la energía humana en conexión con un otro; el público, espectador o testigo que vivencia, en tiempo y espacio real, una experiencia significativa.

Desde el diseño teatral, este curso teórico y práctico especializado en el campo escénico, busca analizar, comprender y dinamizar la cadena de valor del sector, identificando la diversidad de agentes, instituciones y contextos que lo rodean y entregando a los estudiantes herramientas específicas de gestión y producción, que promuevan su profesionalización e interacción con las dinámicas locales y globales a través de proyectos culturales.

II) OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

Objetivo Principal: Fomentar la formación profesional especializada en gestión y producción de los estudiantes de Diseño Teatral, a través de la entrega de conocimientos teóricos y herramientas prácticas que favorezcan el diseño, planificación y ejecución de proyectos vinculados a las artes escénicas en un contexto específico.

Objetivos Específicos:

Favorecer la profesionalización de los estudiantes de Diseño Teatral a través de la entrega de herramientas de gestión para el diseño y elaboración de proyectos sustentables, viables y con impacto en los públicos.

Potenciar la especialización en gestión y producción de los estudiantes, desde una perspectiva local que dialogue con las tendencias globales del sector de las artes escénicas.

Vincular a los participantes con diversos agentes de la cadena de valor que les permitan fortalecer su red de cooperación y vinculación dentro del sector, y ampliar su conocimiento de casos emblemáticos desarrollados a nivel nacional e internacional.

Situar a los estudiantes en el panorama nacional de las artes escénicas y su cadena de valor, con especial énfasis en las políticas culturales, el marco normativo actual y leyes vigentes que dan

soporte a la institucional cultural del sector.

III) COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Analizar, diseñar, planificar, ejecutar y controlar las distintas aristas de un proyecto cultural.

Situar la labor de la gestión y producción en el campo cultural actual y sus diversas complejidades, a través de una panorámica global hasta un análisis específico de las artes escénicas nacionales.

Profundizar en las distintas prácticas artísticas, técnicas y administrativas llevadas a cabo por un conjunto de individuos de manera organizada, y que requieren de diversos recursos para lograr la materialización de un proyecto a un espectáculo escénico.

Elaborar un proyecto cultural acorde con los intereses artísticos de los estudiantes, que se comprometa con la comunidad y busque alcanzar un impacto medible en su realización.

Generar estrategias específicas que permitan aumentar las posibilidades de explotación y difusión de los proyectos culturales a desarrollar.

Identificar y analizar el ciclo cultural de las artes escénicas, desde la formación, la creación, la exhibición y circulación, difusión y mediación, hasta su puesta en valor.

Indagar y analizar en las distintas fuentes de financiamiento, instituciones públicas y privadas y agentes relevantes del sector que resultan esenciales para desarrollarse en el campo de las artes escénicas nacionales.

PROPUESTA DE CONTENIDOS 2022

DETALLES DEL CURSO		
CLASE	TEMA	ACTIVIDAD
1	Presentación del curso	<ul style="list-style-type: none"> ● Introducción teórica del curso ● Conceptos y definiciones de la gestión y producción escénica ● Principales referentes y bibliografía del curso ● Planificación general de clases, intereses y acuerdos grupales
2	Artes Escénicas, Cultura y Sociedad	<ul style="list-style-type: none"> ● Concepto Cultura a través de la historia ● Estado Actual y Referentes Teóricos ● La ética en la gestión cultural ● Discusiones Contemporáneas sobre Arte y Cultura
3	Introducción a la Gestión y Producción Escénicas - Preproducción	<ul style="list-style-type: none"> ● Tarea 1: Exponer interés culturales y referentes 5% ● Definiciones y Principales Características. ● Diferencias y Conceptos. ● Principales Herramientas para abordar un proyecto ● Diagnóstico Inicial ● FODA ● Primera Sesión Incubadora de Proyecto a desarrollar
4	CLASES ESPECIALES. INVITADO/A: Productor/a (por confirmar)	

5	Introducción a la Gestión y Producción Escénicas - Producción	<ul style="list-style-type: none"> ● Planificación Estratégica ● Presupuesto, Financiamiento y Recursos ● Materialización y Vida útil de un proyecto cultural ● Sostenibilidad Económica en el tiempo ● Cooperación e intercambio para su continuidad
SIN CLASES	Semana de vacaciones	
6	Protección de la Creación, Derechos Laborales y Formalización	<ul style="list-style-type: none"> ● Temas Legales y Contrataciones de Artistas ● Derechos de Autor y Derechos Conexos ● Modelos de Formalización ● Segunda sesión Incubadora de Proyecto a desarrollar
7	Institucionalidad y Políticas Culturales - Sesión 1	<ul style="list-style-type: none"> ● Tarea 2: Identificar Instituciones de Artes Escénicas 5% ● Principales Instituciones Públicas ● Marco Legal y Leyes Sectoriales ● Políticas de Fomento de Artes Escénicas
8	CLASES ESPECIALES. INVITADO/A: Festival o Espacio Cultural (por confirmar)	
9	Institucionalidad y Políticas Culturales - Sesión 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Análisis de la Ley de Fomento y Desarrollo a las Artes Escénicas ● Presentación Tarea Grupal Sobre Políticas Culturales 20%
10	Cadena de Valor de las Artes Escénicas	<ul style="list-style-type: none"> ● Tarea 3: Análisis de la Ley de AAEE 15% ● Las AAEE dentro del mundo del arte ● Ciclo Cultural: Identificación y análisis ● Análisis de los Fondos de Artes Escénicas desde el ciclo cultural ● Tercera Sesión Incubadora de Proyecto a desarrollar
11	Ecosistema de las Artes Escénicas	<ul style="list-style-type: none"> ● Tarea 4: Analisis Agentes de Interés/claves del sector 5% ● Principales Agentes de interés existentes. ● Foco en ecosistema, roles, compañías, festivales, redes. ● Casos de experiencias de Artes Escénicas
12	Marketing Cultural	<ul style="list-style-type: none"> ● Análisis de Situación - Interno y Externo ● Diagnóstico ● Acciones Estratégicas - Productos o Propuestas ● Organización de Recursos y Evaluación
13	Públicos, Audiencias y Comunidades	<ul style="list-style-type: none"> ● Diferencia de Conceptos ● Objetivos Generales y Específicos. ● Identificar Públicos, Audiencias y/o Comunidades ● Acciones Estratégicas y Evaluación
14	Sesión 1. Incubadora de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentación Avance de Proyectos - Parte 1 - 15% ● Presentación de Propuestas ● Análisis de Propuestas Compañeros/as. ● Feedback, Correcciones y Comentarios.
15	Sesión 2. Incubadora de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentación Avance de Proyectos Parte 2 -15% ● Presentación de Propuestas ● Análisis de Propuestas Compañeros/as. ● Feedback, Correcciones y Comentarios.
16	Examen - Presentación de Proyectos -	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentación Final del Proyecto ● ENCARGO FINAL (35%)

BIBLIOGRAFÍA

Schraier, G. (2008) *Laboratorio de Producción Teatral 1. Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Atuel.

Peters, T. (2020) *Sociología(s) del arte y las políticas culturales*. Santiago: Salesianos Impresores S.A.

Zafra, R. (2017) *El Entusiasmo: Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.

Muñoz, C. (2017) *El Género en Escena*. Santiago: Editorial OsoLiebre Ltda.

Colomer, J. (2016). *Estudio sobre la situación de las artes escénicas en España*. Madrid: Academia de las Artes Escénicas de España.
<https://www.cervantesvirtual.com/obra/estudio-de-la-situacion-de-las-artes-escenicas-en-espana-931698/>

Buitrago, F., Duque, I., (2013) *La Economía Naranja: una oportunidad infinita*. Washington: Banco Iberoamericano de Desarrollo BID.

CNCA (2017). *Política Nacional de Artes Escénicas 2017-2022*. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
<http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2018/12/18/politica-nacional-de-artes-escenicas-2017-2022/>

MINCAP (2020) *Informe de Resultados Catastro de Agentes Culturales*. Santiago: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
<http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/01/31/informe-de-resultados-registro-cap/#1646410386955-73ac468f-cf54>

UNESCO. (2005). *Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005*. Sección de la Diversidad de las Expresiones Culturales (CLT/CEH/DCE).
<https://es.unesco.org/creativity/convention>

Ley 21.175 (2019) *Ley de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas*, 16 de septiembre de 2019. Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, Chile. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
[Ley-21175 16-SEP-2019 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional \(bcn.cl\)](http://www.bcn.cl/ley-21175-16-sep-2019-ministerio-de-las-culturas-las-artes-y-el-patrimonio-ley-chile-biblioteca-del-congreso-nacional-bcn-cl)

Bonet, L. González-Piñero, M. (2022) *La innovación en la gestión de la cultura (eds.) Reflexiones y experiencia*. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
[http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/183086/1/9788491687504%20\(Creative%20Commons\).pdf](http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/183086/1/9788491687504%20(Creative%20Commons).pdf)

Reyes, N. (2016). *Catastro de Artes Escénicas en Chile*. Santiago: s.n.
<https://www.circoteca.cl/wp-content/uploads/2019/08/Catastro-de-artes-escénicas-Chile-Texto-Nicolas-Reyes-Camacho-2015.pdf>

Sánchez, J. (2008). *El Teatro en el campo expandido*. Barcelona: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA.

Fraser, A. (2016). *De la crítica institucional a la institución de la crítica* (p. 21). C. de México: Siglo XXI Editores.

Brodsky, J., Negrón, B., & Pössel, A. (2014). *El Escenario del Trabajador Cultural en Chile*. Santiago de Chile, Proyecto Trama.

CNCA (2014) *Legislación Cultural Chilena*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.

Piña, J. (1990) *Constantes en el desarrollo del Teatro y la Historia chilena (1910-1970)* Santiago: Proyecto de Investigación Conycit.

Piña, J. (2014) *Medidas del Estado: Esfuerzos legales y teatro móviles*” En: *Historia del teatro en Chile (1941 – 1990)*, Santiago de Chile, Taurus Ediciones.

Bibliografía Complementaria

MINCAP (2021) *AHORA CULTURA: Consultas y Preguntas*
[AHORA CULTURA: Preguntas y Respuestas - Economías Creativas : Economías Creativas](#)

MINCAP (2021) *Manual Ley de Donaciones Culturales*
[AHORA CULTURA: Manual Ley de Donaciones Culturales - Economías Creativas : Economías Creativas](#)

MINCAP (2021) *Manual Proyectos y Financiamiento*
[AHORA CULTURA: Manual Proyectos y Financiamiento - Economías Creativas : Economías Creativas](#)

MINCAP (2021) *Manual Regulaciones Laborales*
[AHORA CULTURA: Manual Regulaciones Laborales - Economías Creativas : Economías Creativas](#)

MINCAP (2021) *Manual Emprendimiento Creativo y Servicios de Impuestos Internos*
[AHORA CULTURA: Manual Emprendimiento y Servicio de Impuestos Internos - Economías Creativas : Economías Creativas](#)

MINCAP (2020) *Protección a la Creación*
<https://ec.cultura.gob.cl/2020/proteccion-de-la-creacion-contenido-00/>

MINCAP (2019) *Emprender Formalmente*
[g2-contenido-00-emprender-formalmente – Plataforma de Aprendizaje de la Economía Creativa \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2016) *Internacionalización de Artes Escénicas*
[Internacionalización de las Artes Escénicas - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Cómo me formalizo para desarrollar mi emprendimiento creativo?*
[¿Cómo Me Formalizo Para Desarrollar Mi Emprendimiento Creativo? - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2018) *Guía de formalización para el emprendedor creativo*
[Guía de formalización para el emprendedor creativo - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *Guía de derecho de autor – La protección de la creación*
[Guía de derecho de autor – La protección de la creación - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *Protección a la Creación en el Sector de las Artes Escénicas*
[Protección a la Creación en el Sector de las Artes Escénicas - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Quién puede exigir el derecho de autor y los derechos conexos?*
[¿Quién Puede Exigir el Derecho de Autor y los Derechos Conexos? - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Cómo se gestionan los derechos de autor y derechos conexos?*
[¿Cómo se gestionan los derechos de autor y derechos conexos? - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Qué son las Autorizaciones de Uso (licencias) y las Cesiones?*
[¿Qué son las Autorizaciones de Uso \(licencias\) y las Cesiones? - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Qué Facultades Comprende el Derecho de Autor?*
[¿Qué Facultades Comprende el Derecho de Autor? - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Qué Protegen los Derechos de Autor y los Derechos Conexos?*
[¿Qué Protegen los Derechos de Autor y los Derechos Conexos? - Economías Creativas : Economías Creativas \(cultura.gob.cl\)](#)

MINCAP (2020) *¿Qué es el Derecho de Autor?*

[¿Qué es el Derecho de Autor? - Economías Creativas : Economías Creativas
\(cultura.gob.cl\)](http://cultura.gob.cl)