

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2024

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular Artes escénicas y espacio público		
Nombre de la actividad curricular en inglés Performing Arts and Public Space		
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 3	no presencial 2
6. Requisitos	De acuerdo al programa del curso	
7. Propósito general del curso	Curso de especialización en los ámbitos promovidos por el currículum: Dirección, investigación y dramaturgia.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C5: Componer un discurso escénico. C6: Liderar a un equipo artístico y técnico. C9: Elaborar textos teatrales lingüísticos y no-lingüísticos. C12: Elegir una metodología de análisis C13: Analizar, interpretar, discutir y presentar los datos	
9. Subcompetencias	C5. 2. Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público) C5. 3. Organizando los elementos que constituyen la puesta en escena en virtud de relaciones visuales, espaciales y sonoras. C6. 3. Determinando plazos y estableciendo un plan de trabajo acorde a las necesidades de la	

	propuesta teatral. C7. 2. Definiendo estrategias organizacionales que favorezcan procesos artístico-productivos. C9. 1. Organizando textualmente elementos con potencialidad dramática. C10. 3. Diferenciando si se trata de una investigación empírica (fuentes primarias o directas) o teórica (fuentes secundarias o mediadas). C11. 1. Seleccionando y discutiendo material referencial y conceptual pertinente al área de investigación. 2. Sistematizando y analizando la información de distintas referencias bibliográficas. 3. Definiendo las categorías de forma clara, operativa y documentada para que propicien la formulación de preguntas de investigación y/o hipótesis. C12. 1. Elaborando objetivos e indicadores de investigación. 2. Vinculando pertinentemente los procedimientos y la estrategia de investigación con los lineamientos teóricos propios del estudio, con sus objetivos y preguntas de investigación. C13. 1. Aplicando de manera coherente la metodología elegida y su relación con los parámetros teóricos ya definidos. 2. Seleccionando espacios y enfoques de interpretación y discusión. 3. Empleando diversos medios de presentación de los resultados de la investigación, de manera coherente y cohesionada, dominando el lenguaje apropiado
10. Resultados de Aprendizaje 1. Delimitar y problematizar definiciones de artes de calle y teatro callejero y su historia. 2. Ampliar las referencias de artes escénicas en el espacio público. 3. Experimentar ejercicios de creación en el espacio de la calle. 4. Indagar en las nociones de ciudad contemporánea. 5. Practicar una metodología de investigación performativa. 6. Indagar en la dimensión política del arte escénico en la calle.	

7. Generar la elaboración de un proyecto de creación y dirección escénica en la calle.
8. Reflexionar sobre el problema de la dirección escénica

-

11. Saberes / contenidos

1. Historia del teatro callejero y Delimitaciones del concepto.
2. Performance art y espacio público.
3. Dimensión política de artes escénicas en el espacio urbano.
4. Teatro callejero como performance invasora.
5. Formatos e implantaciones.
6. Referencias artísticas: América, Europa y Chile
7. Guion de creación con énfasis en lo visual y experiencial.
8. Definiciones de Espacio, ciudad y espacio público.
9. Aspectos relevantes de la dirección escénica.
10. Metodología de investigación performativa: *Habitar, intervenir y modificar*

11. Metodología

1. Clases expositivas
2. Ejercicios prácticos grupales (podcast, Fanzine, salidas a terreno)
3. Análisis y exposición de casos por parte de los y las estudiantes.
4. Discusión de textos.
5. Visionado de videos.
6. Creación de guion.
7. Manifiesto de dirección.
8. Aplicación de una metodología específica para análisis y creación de intervenciones en el espacio publico

12. Evaluación

Análisis de caso y exposición grupal: 15%
Ensayo escrito individual: 15%
Ejercicios prácticos : 35%

Examen final: 35%
14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final. 80% de asistencia Nota final superior a 4,0
15. Palabras Clave Espacio público, artes escénicas, performance, práctica como investigación.
16. Bibliografía Obligatoria Carreira, André (2001) <i>Delimitación del concepto de teatro callejero: un aporte a la investigación</i> . Los Rabdomantes, 1 (1). pp. 63-80. https://racimo.usal.edu.ar/id/eprint/160 . Carreira, André. Cornago, Óscar (Coord). (2010) <i>Teatro de invasión: redefiniendo el orden de la ciudad en Espaço e cidade: do edifício teatral a cidade como palco en Utopías de la proximidad en el contexto de la globalización. La creación escénica en Iberoamérica</i> . Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. pp. 87-98. Cruciani, Fabrizio & Falletti, Celia. (1992). <i>El teatro de calle: técnica y manejo del espacio</i> . Mexico: Gaceta. Barría, M. (2014). <i>Intermitencias: ensayos sobre performance, teatro y visualidad</i> . Universitaria. Pp. 35-45. Contreras, M. J. (2013). Las artes en la era de la posdisciplina: la acción tiene la palabra. <i>Observatorio Cultural</i> , 16(2), 8-13. Féral, Josette. (2009). Investigación y creación. <i>Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre, Dossier "Scanner"</i> , 35, 321-326. https://raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/view/252849 Haseman, B. (2006). A Manifesto for Performative Research. <i>Media International Australia</i> , 118(1), 98-106. Taylor, D. (2012). <i>Performance</i> . Asuntoimpreso. pp. 9-35
17. Bibliografía Complementaria Carreira, André. (2017). <i>Teatro de Invasión: La Ciudad como Dramaturgia</i> . Córdoba: Documenta/Escénica.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Lefebvre, Henri (2013). *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing.

Dubatti, Jorge. (2012). *Introducción a los estudios teatrales*. Buenos Aires: Atuel.

Mas, Pasqual. (2014). *Teatro de calle actual*. Madrid: Amargord.