

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 UNIVERSIDAD DE CHILE 2024
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral

-Nombre de actividad curricular:				
DISEÑO ESCÉNICO SIGLO XX Y XXI - 2				
-Nombre actividad curricular en inglés:				
Scenic Design in the twentieth and twenty first century - 2				
-Línea de Formación:		-Código:		
Historia y teoría		DEXX541-362		
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:		
Diseño Escénico Siglos XX-XXI 1		Nota Final igual o superior a 4.0		
		Requisito de presentación a examen: -80% de asistencia con cualquier nota de presentación o nota de presentación superior a 5.0 y 60% de asistencia.		
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		II Semestre		
Carácter:	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de trabajo presencial:	Horas de trabajo no presencial:		Número de créditos SCT	
3,0 hrs.	1,5 hrs.		3	
Equipo docente	Profesor(a)	Ayudante	Acompañante	
Rodrigo Ruíz	X			
Ana Luisa Campusano	X			
-Unidad académica que lo desarrolla:				
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral		Escuela de Pregrado Facultad de Artes		
		Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile		
Lugar:	Calendario:	Horario:		
Sala 23 Sede Pedro de la Barra	Clases: lunes 09 de septiembre al viernes 20 de diciembre. Examen: semana del 23 al 27 de diciembre	Lunes de 14:30 a 17:45 hrs.		

- Palabras clave:

Imagen, temporalidad, narración, puesta en escena, fragmento, montaje, meta-teatralidad.

I.- Propósito general del curso:

Poner en contexto los principales problemas abordados por el Diseño Escénico desde la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI y que dialogan en relación con los siguientes ejes conceptuales: imagen, representación y meta teatralidad.

El equipo docente propondrá un recorrido a través de las transformaciones que han desplegado estos ejes, presentando un cuerpo de textos teóricos que aborden los vínculos entre los conceptos y la puesta en escena; los avances técnicos que se han incorporado progresivamente y los nuevos hallazgos que se despliegan en la visualidad escénica en la posmodernidad.

De esta forma, el curso pretende reconocer el valor que asumen los diversos lenguajes artísticos y campos de representación de la realidad, los que siguen estableciendo preguntas y problematizando la puesta en escena.

II.- Competencias del perfil de egreso y subcompetencias a las que contribuye el curso:

Competencia 3.1:

- Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Sub competencias:

- 3.1.1: Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan.
- 3.1.2: Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica.
- 3.1.3: Establecer relaciones transversales entre las distintas disciplinas artísticas y diversas áreas del saber, que están presentes en las propuestas escénicas. (música, artes visuales, sonido, arquitectura)
- 3.1.4: Elaborar discursos teóricos integrando saberes del arte y de otras disciplinas implicadas en el desarrollo escénico (música, artes visuales, sonido, arquitectura), a partir de la reflexión e investigación sobre su propia práctica.

Competencia 5.1:

- Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio,

campo de estudio, y las personas que la cultivan.

III.- Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de identificar y relacionar los principales conceptos propuestos en sus contextos de producción escénica, a fin de abordar los problemas estéticos y culturales que decantaron la generación de visualidad escénica el la segunda mitad del siglo en Estados Unidos y Europa, trasladando algunos de estos conceptos a ejemplos claves de la producción escénica contemporánea latinoamericana.

El estudiante comprenderá estos conceptos: imagen, representación y meta teatralidad, a partir de una mirada que tomar en cuenta el advenimiento de la posmodernidad en la producción escénica, lo que implicaría una modificación en el rol desplegado por el Diseñador Escénico respecto a sus autorías y ámbitos de competencia.

IV.- Saberes / Contenidos:

Contenido temático N°1: LA IMAGEN.

1. La imagen: concepto y su producción. La relación entre imagen/temporalidad/narración.
2. El collage: el procedimiento collage-montaje, fractura, azar. (Brecht) MORALES
3. (Deconstrucción de lo Aristotelico, Cómo?)
4. El montaje, una operación de imágenes. (Eisenstein, el concepto de montaje).
5. La memoria de las imágenes y los objetos: Kantor y la preexistencia de sus objetos.

Logros de aprendizaje:

El/la estudiante reconoce los vínculos con el contexto de producción de la imagen como un elemento determinante en la creación de visualidad escénica, avanzando hacia una forma de constituir sentido que involucra otras disciplinas y se configura como base para el teatro de la segunda mitad del siglo XX.

Contenido temático N°2: LA REPRESENTACIÓN.

1. Regímenes escópicos de la modernidad: cómo miramos.
2. Concepto de representación y presentación: Artaud, lo real, el rito, la experiencia metafísica, cómo tensionan el concepto de representación en el teatro.
3. La teatralidad, lo real. La escena expandida de Ortiz.
4. ¿Qué pasa con el diseño escénico y lo real? ¿Cómo se genera una imagen desde lo real? La cámara italiana como la matriz de reproducción de ficción/ilusión, la ruptura de este espacio de control desde el diseño o la

visualidad, para abordarlo real. El Site- Specific, los cuerpos distintos o fuera de canon.

5. La performance, body art. Cómo se articula esto bajo una construcción de visualidad escénica.

Logros de aprendizaje:

El/la estudiante reconoce las modificaciones ocurridas a este concepto, el desplazamiento que va desde una lectura moderna a una posmoderna, sumando a esto una lectura pos/dramática de la escénica contemporánea.

Contenido temático N°3: LA META TEATRALIDAD.

1. La teatralidad: definición, operación y procedimientos. Teatro posdramático, lo performativo en Fischer-Lichte
2. Recursos de la meta teatralidad.
3. La escena como un lugar para su autoreflexionalidad y autotematización.
4. Heiner Müller, el final de la narración y su relación con la historia: cómo este problema se contiene en la visualidad escénica.
5. La escenografía expandida.

Logros de aprendizaje:

El/la estudiante reconoce las modificaciones ocurridas en la escena y composición visual al introducir este concepto a la producción de sentido en las puestas en escena.

V.- Metodología:

Curso teórico con un equipo docente de dos profesores donde la participación y autonomía del estudiante es fundamental como constructor de su propio conocimiento. Por lo tanto, se incentivará la participación de los/las estudiantes dividiendo la clase en dos módulos de trabajo, el primer módulo: comprende una exposición de contenidos y conceptos por parte de las profesoras y el segundo módulo: incluye la participación del estudiante a partir de un debate a propósito de los materiales visuales y audiovisuales relativos a las temáticas desarrolladas, tanto por las profesoras como por los/las estudiantes.

En este sentido, el rol de los profesores consiste en organizar y exponer los sucesos y procesos -socioculturales y artísticos- acontecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, guiando la discusión en torno a los conceptos ejes del curso y sus operaciones en la producción escénica de dicho periodo, explicando las transformaciones que experimenta la puesta en escena, la percepción del espectador y el rol del Diseñador Escénico, en dicho contexto.

La metodología se concentra en destacar e interpretar las relaciones entre los conceptos/ejes y los problemas abordados por la escena de la segunda mitad siglo XX y principios del siglo XXI. con la finalidad de guiar la identificación y comprensión de los diversos problemas instalados por referentes del período a estudiar y promover discusiones e investigaciones más precisas en dichos ámbitos.

VI.- Evaluación (Tipos, instrumentos):

El curso incluye la realización de 2 trabajos escritos y una exposición oral y uno final en colaboración con Taller de Diseño Escénico IV. Cada una de estas evaluaciones tendrá el mismo porcentaje de la nota final.

VII.- Bibliografía Obligatoria

1. Benjamín, Walter. La pequeña historia de la fotografía.
2. Sontag, Susan. Sobre la fotografía.
3. BARTHES, La cámara lúcida
4. Jay, Martin. Campos de fuerza. 1993.
5. Morales, Alejandra. El Collage: una clave de ingreso en la visualidad del siglo XX, Colección Tesis, Programa de Magíster en TEHA, Departamento de Teoría de las Artes, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago: 2005.
6. Ortíz, Rubén, Escena expandida, Teatralidades del siglo XXI. El amo sin reino: Velocidad y agotamiento de la puesta en escena. Instituto Nacional de Bellas Artes / Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral. 2016.
7. Lehmann, Hans-Thies. Teatro Pos dramático, Paso de Gato, Murcia: 2013
8. Sánchez, José A., Prácticas de lo real en la escena contemporánea, Paso de gato, México: 2012.

VIII. Bibliografía complementaria:

1. Foster, Hal, El retorno de lo real: La vanguardia a finales del siglo XX , Akal, Madrid, 2001.
2. Diéguez, Ileana. Escenarios liminales. Ediciones Atuel. 2007.
3. Delleuze, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena Libros, Madrid: 2002.
- 4.
5. Artaud, Antonin, El teatro y su doble (cap. 2). Editorial Sudamericana, Buenos Aires: 2005.
6. Brea, José Luis. Las tres eras de la imagen.

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

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