

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR			
En español:	Gestión y Producción Teatral		
En inglés:	Theater Management and Production		
Profesora/profesor a cargo	Javier Valenzuela Bravo		
Código U-Cursos:	GPRT541-240-1		
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Facultad de Artes - Departamento de Teatro		
Horas de trabajo presencial y no presencial	4,5 horas dedicación semanal	1,5 horas de trabajo autónomo	3 horas de clases
Número de créditos SCT-Chile	3 créditos		

Propósito general del curso

El curso Gestión y producción teatral, se aproxima a las principales problemáticas y metodologías asociadas al ámbito de la gestión y producción, enfocadas particularmente al ámbito del diseño teatral en el contexto local y algunas aproximaciones al ámbito internacional. El curso, en tanto formato de taller teórico y práctico, aborda dos ejes principales. Por un lado, reflexionar en torno a las políticas culturales y el marco regulatorio desde el cual se sostiene la creación artística nacional. En segundo punto, busca alfabetizar a las y los estudiantes en el levantamiento y formulación de proyectos en el contexto de las artes escénicas en Chile, mapeando fuentes de financiamiento en el contexto cultural y en otras potenciales esferas de mecenazgo, a la vez de estimular el análisis crítico frente al ámbito de la autogestión y producción artística en Chile.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencia 3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Competencia 4.2: Gestionar su trabajo artístico, proyectando su desarrollo académico y profesional.

Competencias transversales de la Universidad

Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales
Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Resultados de aprendizaje

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.

Contenidos del curso:

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.

1. **Introducción a la Gestión Cultural**
2. **Culturas, Artes y Sociedad**
3. **Introducción a la Gestión y Producción de Proyectos Culturales:**
 - a. **Preproducción**
 - b. **Producción**
 - c. **Postproducción**
4. **Gestión Cultural aplicada a proyectos**
5. **Institucionalidad y Políticas Culturales**
6. **Cadena de Valor y Ecosistema de las Artes Escénicas**
7. **Públicos y Comunidades**

Saberes: 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 del Curso:

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.

Metodología

- Clases expositivas
- Tareas Individuales
- Presentaciones y Trabajo Grupal
- Talleres de exploración y experimentación
- Etc.

Evaluación

- Exponer interés culturales y referentes **15%**
- Identificar Instituciones Artes Escénicas **20%**
- Laboratorio de Ideas **20%**
- Avance Proyecto Final **15%**
- Examen: Presentación Proyecto Cultural **30%**

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: 4,0

Conceptos clave

Capital Cultural

Democracia Cultural
Gestión Cultural
Fomento a las Artes
Políticas Culturales

Bibliografía obligatoria

Pirozzi, A. (2015) *Diseño de producción Proyectos escénicos y eventos culturales*. Santiago. Ediciones Finis Terrae.

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.

Bibliografía complementaria

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.

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.

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).

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).

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.

Recursos en línea

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](#)

[AHORA](#)

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 \(cultura.gob.cl\)](#)

[Guía](#)

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 \(cultura.gob.cl\)](#)

[Guía](#)

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 \(cultura.gob.cl\)](#)

[Protección a](#)

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 \(cultura.gob.cl\)](#)