

PROGRAMA DE CURSO UNIVERSIDAD DE CHILE
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral

-Nombre de actividad curricular:				
PROBLEMÁTICAS DEL DISEÑO TEATRAL CONTEMPORÁNEO				
-Nombre actividad curricular en inglés:				
ISSUES ON THE CONTEMPORARY SCENIC DESIGN				
-Línea:		-Código:		
Teoría e Historia		PROB541-480-1		
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:		
Diseño Escénico del siglo XX-2		Nota Final igual o superior a 4.0		
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		8° Semestre		
Carácter:		Obligatorio	X	Electivo
Horas de trabajo presencial:		Horas de trabajo no presencial:		Numero de créditos SCT
3,0 hrs.		2,0 hrs.		3
Equipo docente		Profesor(a)	Ayudante	Acompañante
Maite Lobos Rubilar		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:	
Morandé 750	10 de septiembre a 17 de diciembre de 2024		martes de 14:30 a 17:45 hrs. SALA 20	
- Palabras clave:				
Diseño escénico contemporáneo, campo profesional, visualidad escénica, procesos de creación, prácticas del diseño teatral				
I. Propósito general del curso:				
El curso presenta y desarrolla una selección de problemas y contenidos teóricos pertinentes –a partir de experiencias prácticas y problematizaciones vinculadas al campo artístico y profesional del				

Diseño Escénico, contribuyendo a la identificación, construcción y valoración de problemas del campo profesional que requieran ser profundizados a través de la investigación.

Al finalizar el curso, se espera que el grupo de estudiantes incorporen a una Bitácora de Proceso Taller de Puesta en Escena IV, las reflexiones abordadas en este curso, dando cuenta de aspectos conceptuales, procedimentales y técnicos del trabajo de creación.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso:

COMPETENCIAS	SUBCOMPETENCIAS
3.1: Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.	3.1.4 Elabora 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.
4.2: Gestionar su trabajo artístico, proyectando su desarrollo académico y profesional	4.2.1 Proyectar su desarrollo académico y profesional, propendiendo a la formación continua y actualización permanente.
5.1: Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio, campo de estudio, y las personas que la cultivan.	5.1.1 Reconocer la importancia y contribución del Diseño Teatral en el desarrollo del Teatro, en una perspectiva histórica y disciplinar.

III. Aprendizajes

- A partir de conocimiento incorporado en otras asignaturas, integrar saberes conceptuales (teóricos, históricos) y procedimentales (archivo, registro).
- Reflexión sobre la experiencia de un proceso de creación: registro, observación, categorización, análisis y elaboración de resultados y conclusiones.
- Muestra y visibilización de resultados: elaboración de documento para su conocimiento público.

Contenidos/saberes

Ejes problemáticos iniciales y posibles que permitirían pensar las prácticas del diseño escénico:

1. Rol del diseñador/a, transformaciones de su función. Intérprete, creador/a, productor/a, autor/a.
Metodologías y procesos de creación del diseño.
2. Las prácticas del diseño escénico:
 - a. procesos de creación;
 - b. espacios tradicionales y emergentes;
 - c. nuevos medios y contextos tecnológicos;
 - d. indagación de las materialidades;
 - e. deslindes disciplinarios en las prácticas
3. La visualidad escénica:
 - a. Narratividad, estrategias de sintaxis y composición
La forma, los componentes plásticos, tensiones
 - b. Políticas de la mirada: espacio escénico y organización de la relación escena/espectador
 - c. Materialidad, los recursos significantes, entre lo material y lo simbólico.
 - d. Semantividad: operaciones del discurso, retórica de la imagen.
 - e. Mímesis y representación

- f. La autonomía del lenguaje, conciencia del lenguaje
4. Temas y problematizaciones a partir de los procesos de puesta en escena en curso durante el semestre y la reflexión de estas experiencias.
5. Síntesis y escritura de la reflexión a partir de ejes seleccionados
Escritura de textos académicos.
Géneros. Estructura de artículo aplicada a la construcción de un problema.

IV. Resultados de Aprendizaje

Identifica y problematiza aspectos relevantes de la experiencia del proceso de creación, analiza y elabora preguntas para la reflexión, sintetiza y elabora resultados de la reflexión en un texto específico incorporado a una bitácora de carácter colectivo.

Relaciona elementos que vinculan los problemas entre sí y propone otros específicos vinculados a las prácticas de la profesión y su medio social y cultural

Profundiza en nuevos lenguajes y prácticas del diseño escénico y problematiza los aspectos de interés personal.

Trabaja en equipos de colaboración asumiendo roles y responsabilidades que permitan la discusión, búsqueda de información, la reelaboración de síntesis y la autoevaluación.

Desarrolla enfoques teóricos y textos escritos en torno a problemas relevantes del proceso de creación que puedan aportar al futuro proyecto de investigación.

V. Metodología:

El curso se desarrolla bajo una modalidad presencial más un apoyo por medio del sitio web www.ucursos.cl.

La metodología de enseñanza consiste en aprendizaje basado en problemas, estudiantes realizan actividades grupales en torno a los problemas planteados por la docente, realizando labores de investigación, discusión y síntesis de ellos y exponiendo los resultados frente al curso.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos):

El curso contempla tres evaluaciones

Nota N°1: 30%

Nota N°2: 30%

Nota N°3: 40%.

Este resultado constituye la Nota de Presentación a Examen

OBSERVACIONES PERTINENTES SEGUN EL REGLAMENTO:

Asistencia mínima obligatoria 2024 es de un 70% para cualquier nota de presentación a examen y sobre 60% sólo teniendo un promedio igual o superior a 5.0.

- Derecho a eximir examen: Nota de Presentación 5,0 y 80% de asistencia.
- Nota Final: Nota de Presentación 60% y Examen Final: 40%
- Examen de repetición: deberá ser rendido en las fechas que señale la Escuela de Artes, con la misma Nota de Presentación y ponderaciones que en la primera oportunidad.

VII. Bibliografía

Bibliografía específica: Se publicará en U-Cursos según aspectos específicos que se desarrollarán en el curso y que emergen de la experiencia práctica de Taller de Puesta en Escena IV.

VIII. Bibliografía complementaria:

- **La mirada, la experiencia del ver:**

- o Crary, Jonathan, La cámara oscura y su sujeto
- o Barthes, Roland La cámara lúcida

- **Espacio y lugar:**

- o Foucault, Michel, De otros espacios
- o Appia, Adolphe, Para una jerarquía de la expresión en la escena
- o Macauley, Gay, A taxonomy of spatial function
- o Schechner, Richard, 6 axioms for environmental theatre: axiom three
- o Kaye Nick, Site-specifics

- El diseñador: rol y prácticas

- o Aronson, Arnold, Postmodern design
- o Kantor, Tadeusz, My idea of the theatre
- o Barthes, Roland, Las enfermedades del vestuario teatral
- o Foreman, Richard, Visual composition, mostly
- o Curtin, Adrian, Defining and reconstructing theatre sound

- Cuerpos en el espacio:

- o Foucault, Michel, Cuerpos dóciles
- o Merleau-Ponty, Maurice, Ojo y mente
- o Cody, Gabrielle, Woman, man, dog, tree: two decades of intimate and monumental bodies in Pina Bausch's Tanztheater.

o Grotowski, Jerzi, Hacia un teatro pobre

- o Craig, Edward Gordon, El actor y la super marioneta
- o Schlemmer, Oskar, Hombre y figura artística
- o En Carreño, Alexis, Arte y Moda, Intersecciones.

o Referencias Artistas: Lucía Cuba,

- Producción de sentidos:

- o Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
- o Pavis, Patrice, Límites del análisis, límites de la teoría y el cuestionario de Pavis.
- o Brown, Ross, Diseño sonoro: la escenografía del encuentro y la distracción.
- o Banes, Sally, Olfatory performances.
- o Meyerhold, Vsevolod, El teatro naturalista y el teatro de emoción.
- o Artaud, Antonin, Teatro y crueldad
- o Wilson, Robert, Speech introducing Freud.
- o Svoboda, Josef, The secret of theatrical Space

IX. Sitios web recomendados:

<https://vestuarioescenico.wordpress.com/category/tendencias-de-la-plastica-escenica/>

<http://www.scielo.cl/scielo.php?lng=es>

<http://www.falkrichter.com/EN/work/>

<http://www.regietheatrale.com/index/index/thematiques/jean-chollet-la-scenographie.html>

<http://www.wsd2013.com/>

<http://www.installationart.net/Chapter2Immersion/immersion05.html>

<http://www.theatredesign.org.uk/about/about-theatre-design/>

<http://theredlist.com/wiki-2-20-view-set-design.html>

<http://joseasanchez.arte-a.org/node/1121>

<http://collections.vam.ac.uk/>

<http://www.cecies.org/articulo.asp?id=191>

<https://equipo-re.org/proyectos-en-curso/politicas-del-cuerpo/>