

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Taller de Diseño Escénico IV
En inglés:	SCENIC DESIGN STUDIO IV
Profesora/profesor a cargo	Katiuska Valenzuela y Pablo De la Fuente.
Código U-Cursos:	TADE541-36
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	9 presencial y 6 no presencial
Número de créditos SCT-Chile	10 STC

Propósito general del curso

Curso teórico práctico enfocado a la creación de diseño integral del teatro, o manifestación escénica que no esta inserto dentro de la sala convencional. (Ej.: teatro aéreo, teatro callejero, pasacalles, comparsas, eventos masivos), a través del análisis y experimentación de los lenguajes del diseño en espacios públicos y de grandes formatos, mediante la mirada crítica y la reflexión colectiva.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1 Organizar ideas y conceptos y comunicarlos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario escénicos.

Sub competencia

1.1.1: Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de diseño escénico.

1.1.2: Proponer soluciones a problemas del espacio, la iluminación y el vestuario de puestas en escenas teatrales Y/o audiovisuales.

1.1.5: Aplicar conocimientos, herramientas y destrezas provenientes de las restantes áreas del currículo.

1.1.7: Resolver propositiva y creativamente los problemas que plantea la visualidad de la puesta en escena.

Competencias transversales de la Universidad

5.1: Promover su desarrollo artístico en el campo profesional y académico

5.1.1: Conocer e integrarse al medio profesional y cultural.

5.1.2: Adaptarse a situaciones y contextos diversos con fluidez.

5.1.3: Insertarse en equipos de trabajo interdisciplinario.

5.1.4: Realizar procesos de autoevaluación desde la conciencia de su propio proceso de aprendizaje.

Resultados de aprendizaje

El estudiante al terminar el curso:

- 1) Reconocerá los elementos estéticos y técnicos propios de un espacio escénico noconvencional
- 2) Resolverá las problemáticas escénicas de un espectáculo fuera del edificio teatral.
- 3) Profundizará los aspectos conceptuales que determinan un proyecto de diseño en un espacio no convencional
- 4) Experimentará con las posibilidades de lenguaje en el espacio público
- 5) Diseñará escenografía, vestuario e iluminación, a partir de conceptos espaciales y materiales y utilizando recursos arquitectónicos urbanos e institucionales
- 6) Articulará una estética personal a través de una mirada crítica y reflexiva de su entorno

Saberes/Contenidos

Unidad 1: Introducción para el diseño en espacios no convencionales.

- Rito, parateatralidad y fiestas populares.
- Conceptos: Teatralidad, convivio, convención y liminalidad.
- Miradas sociopolíticas y culturales de los acontecimientos históricos.
- Definición y delimitación de espectáculo en espacios no convencionales
- Surgimiento de movimientos escénicos: Agitprop, Performance, Teatro callejero, Danza contemporánea, Teatro del oprimido, entre otros.

Unidad 2: Consideraciones para el diseño en espacios no convencionales

- Formatos y disposición del público.
- Creación interdisciplinar (circo-teatro, danza-teatro, títeres, performance, artes vivas, conciertos, inauguraciones de festivales, etc.)
- La intervención, la instalación en la ciudad, arte callejero, sitio específico, manifestación artística, entre otros.
- La resignificación del espacio y el cuerpo
- Lugares y no lugares diseñando en espacios significantes.

Unidad 3: Condiciones y análisis para la realización de un espectáculo en espacios no convencionales: Creación.

- Lo espectacular o el impacto visual (captación del público)

- La convención. Generar las leyes del juego
- Lo cotidiano y lo extra cotidiano
- La materialidad para el teatro sin teatro (consideraciones extras: la lluvia, el viento, y la itinerancia)
- La constante adaptación (cambiando el telón de fondo)
- Condiciones técnicas.

Metodología

- Clases expositivas
- Análisis de textos teóricos
- Desarrollo de Proyectos complementado con corrección.
- Diseño y realización de propuestas de diseño.

Evaluación

Trabajos 1 y 2: Evaluación de proyecto acotado de diseño a partir de ritos, desarrollo de proyectos y/o análisis espaciales. (Notas 1 y 2)

Proyecto Final. Diseño integral de un montaje a gran formato a partir de un tema en un espacio no convencional. (Nota 3, proceso y Examen – Trabajo final).

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: Esto lo puede determinar cada profesor/a o bien la carrera en su conjunto

Conceptos clave

Diseño escénico, teatro, escenografía, vestuario, iluminación, teatro callejero, teatro no convencional, site specific

Bibliografía obligatoria

Carreira, André, *DELIMITACION DEL*

Bibliografía complementaria

Carreira, Andre. *TEATRO CALLEJERO EN*

CONCEPTO DE TEATRO CALLEJERO (UN APORTE A LA INVESTIGACION) (pdf). Carreira, André. <i>Sobremodernidad y no-lugares : el teatro callejero como resistencia</i>, Revista Conjunto nº134 Diéguez, I. (2014). <i>Escenarios liminales teatralidades, performatividades, política</i>. Ciudad de México: Ed. PasodeGato. Taylor, D. (2012). <i>Performance</i>. Buenos Aires: Ed. Asunto Impreso.	LA ARGENTINA Y EN EL BRASIL DEMOCRATICOS DE LA DECADA DEL '80: LA PASION PUESTA EN LA CALLE. Editorial Nueva Generacion, Buenos Aires: 2003. Carreira, André, <i>Teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires después de la dictadura militar</i>, LATIN AMERICAN THEATRE REVIEW (pdf) Vásquez Rocca, Adolfo, <i>EL VÉRTIGO DE LA SOBREMERNIDAD: "NO LUGARES", ESPACIOS PÚBLICOS Y FIGURAS DEL ANONIMATO</i>. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad, Complutense de Madrid (pdf) • Boal, A (2015) <i>Técnicas latinoamericanas de teatro popular</i>. Ediciones corregidor Chesney, L. (1995) <i>Teatro Popular Latinoamericano</i>. 1955 - 1985. Ed. CEP CHE. ■ Bolívar E., Alma...[et al.], <i>El teatro callejero; una nueva alternativa teatral y su presencia en nuestro país /</i>; profesor guía: Jorge Loncón. Cruciani, Fabrizio; Falletti, Clelia, <i>El teatro de la calle : técnica y manejo del espacio /</i> Gaceta, México : 1992. Pavis, Patrice, <i>Diccionario del teatro</i>, Paidós, Barcelona, España: 1998.
---	---

Recursos en línea

--