

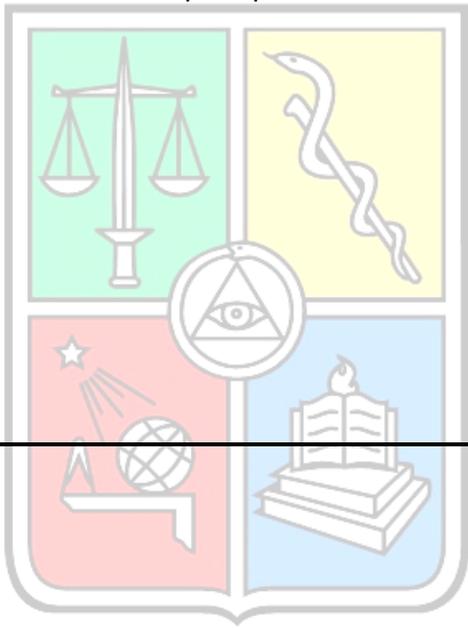

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción
Nombre del curso	Gestión y Producción Teatral Taller de análisis y gestión cultural en artes en escénicas
Course Name	Management of culture and performing arts projects. Theater Management and Production
Código	GPRT541-240-1 CFDS511-007-1
Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile
Carácter	Teórico - Práctico
Número de créditos SCT	3
Línea de Formación	
Nivel	
Requisitos	No tiene
Propósito formativo	<p>Curso de especialización en gestión de proyectos en el marco del sistema cultural chileno.</p> <p>El curso se aproxima a las principales metodologías asociadas al ámbito de la gestión y producción en cultura, enfocadas particularmente contexto local y algunas aproximaciones al ámbito internacional. El curso teórico práctico busca que las y los estudiantes sean capaces de comprender y reflexionar en torno a las políticas culturales mapear las fuentes de financiamiento y las lógicas que la sustentan, pero también de otras potenciales fuentes de estimulando el análisis crítico frente al ámbito de la autogestión y producción artística en Chile.</p>
Competencias específicas a las que contribuye el curso	<p>C7: Manejar estrategias de gestión para la realización de proyectos.</p> <p>C6: Liderar a un equipo artístico y técnico.</p> <p>Competencia 3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.</p>

	Competencia 4.2: Gestionar su trabajo artístico, proyectando su desarrollo académico y profesional.
Sub competencias específicas a las que contribuye el curso	<ol style="list-style-type: none">1. Incorporando principios de evaluación, gestión y producción de proyectos en la formulación de iniciativas artísticas.2. Definiendo estrategias organizacionales que favorezcan procesos artístico-productivos.3. Considerando las normativas legales y las políticas culturales vinculadas con su propio quehacer artístico.

Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	<p>Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico</p> <p>Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales</p> <p>Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad</p>
---	---

Resultados de aprendizaje

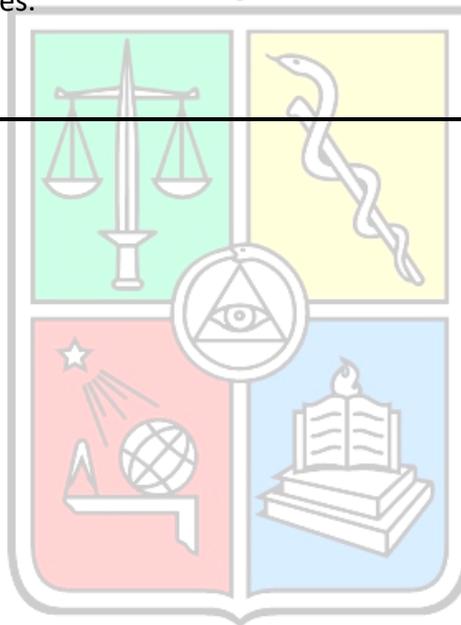
Se espera que las y los estudiantes comprendan el funcionamiento del sistema cultural chileno para generar propuestas y proyectos organizados y sostenibles que respondan a las distintas realidades sociales y culturales y a los distintos intereses e inquietudes.

Analizar, diseñar, planificar, ejecutar y controlar las distintas aristas de un proyecto cultural.

Generar estrategias específicas que permitan elaborar proyectos y 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.

Saberes / Contenidos	<p>Unidad I / Bases para la gestión cultural y artísticas</p> <ul style="list-style-type: none">● Introducción a la gestión, conceptos, mitos y preconceptos.● Agentes y actores del sistema cultural● Políticas culturales (financiamiento) e instituciones <p>Unidad II / Diseño de proyectos</p> <ul style="list-style-type: none">● Entorno y mercado● Público objetivo● Etapas de los proyectos (Diagnóstico, desarrollo, preproducción, producción, exhibición, circulación, distribución, evaluación)● Diseño de actividades● Cronograma● Presupuesto <p>Unidad III / Financiamiento y estrategias</p> <ul style="list-style-type: none">● Modelos de negocio: ¿Hay negocio?● Objetivos del proyecto● Estrategia de financiamiento● Alianzas estratégicas● Estrategia comunicacional
Metodología	<p>Este curso se desarrolla a través de clases expositivas, ejercicios y trabajos grupales durante las sesiones.</p> <ul style="list-style-type: none">- Clases expositivas- Tareas Individuales- Presentaciones y Trabajo Grupal

Evaluación	<p>Evaluación 1: Control de lectura (30%) Evaluación 2: Proyecto grupal - Diseño de proyecto (30%) Evaluación 3: Proyecto grupal - Presentación oral e informe de la formulación final de proyecto cultural. (40%)</p> <p>Total notas parciales (100% nota) (70% para quien rinde examen)</p> <p>Examen 30% nota final: Presentación oral e informe de la formulación final de proyecto cultural.</p>
Requisitos de aprobación	<p>Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final. La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico. Los exámenes finales deben rendirse al término de cada período lectivo. Para los seminarios y talleres de segundo ciclo o ciclo intermedio, con excepción de los cursos Taller de creación actoral IV y Tutoría de Investigación Aplicada II, la ponderación será de 60% proceso y 40% de examen o evaluación final. 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</p>
Palabras clave	<p>Gestión Cultural Fomento a las Artes Políticas Culturales</p>
Bibliografía obligatoria	<ul style="list-style-type: none">• Ander Egg, Ezequiel; Aguilar Idañez, María José. Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Ed. LUMEN/HVMANITAS, Buenos Aires. 13ª edición, 1996.• Pirozzi, A. (2015) Diseño de producción. Proyectos escénicos y eventos culturales. Santiago. Ediciones Finis Terrae.
Bibliografía complementaria	<ul style="list-style-type: none">• 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.
- Zafra, R. (2017) El Entusiasmo: Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Barcelona: Editorial Anagrama,S.A.
- 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.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fuentes de Financiamiento Cultural 2005. Valparaíso, Chile, 2005.
- Colombres A. Manual del Promotor Cultural. (Vol II) La acción práctica. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 1997
- Chaves, P., & Barrios, A. (2015). Transformar la realidad social desde la cultura.
- Subercaseaux, B. (2016). Políticas culturales en Chile: una perspectiva histórica. *Estudios Públicos*, (144).
- Nirenberg, Olga; Brawerman, Josette; Ruiz, Violeta. Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales. Paídos, Buenos Aires 2000.
- Nivon, Eduardo. Gestión Cultural y Teoría de la Cultura. Editorial Gedisa. México. 2015.
- Silva, M. Vera, A. Proyectos de arte y cultura. Criterios y estrategias para su formulación. Ediciones U.C. 2010.
- Roselló Cerezuela, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Ariel, Barcelona, 2004 Teixidó, Soledad y Chavarri, Reinclina. La acción

	<p>filantrópica como elemento de la responsabilidad social: El caso Chileno. PROHUMANA. Ediciones. 2000.</p> <ul style="list-style-type: none">• Subercaseaux, B. (2016). Políticas culturales en Chile: una perspectiva histórica. <i>Estudios Públicos</i>, (144).• Vich, Victor. <i>Desculturizar la Cultura; La gestión Cultural como forma de acción política</i>. Grupo Editorial Siglo XXI. 2014 <p>Recursos en línea</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 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 Plataforma de Aprendizaje de la Economía Creativa (cultura.gob.cl)• g2-contenido-00-emprender-formalmente – 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? Me Formalizo Para Desarrollar Mi Emprendimiento Creativo? - Economías Creativas : Economías Creativas (cultura.gob.cl)• MINCAP (2018) Guía de formalización para el emprendedor creativo de formalización para el emprendedor creativo - Economías Creativas : Economías Creativas• MINCAP (2020) Guía de derecho de autor – La protección de la creación de derecho de autor – La protección de la creación - Economías Creativas : Economías Creativas
--	---

- MINCAP (2020) Protección a la Creación en el Sector de las Artes Escénicas la Creación en el Sector de las Artes Escénicas - Economías Creativas : Economías Creativas
- 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? 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? son las Autorizaciones de Uso (licencias) y las Cesiones? - Economías Creativas : EconomíasCreativas (cultura.gob.cl)
- MINCAP (2020) ¿Qué Facultades Comprende el Derecho de Autor? Facultades Comprende el Derecho de Autor? - Economías Creativas : Economías Creativas
- MINCAP (2020) ¿Qué Protegen los Derechos de Autor y los Derechos Conexos? Protegen los Derechos de Autor y los Derechos Conexos? - Economías Creativas : EconomíasCreativas (cultura.gob.cl)
- MINCAP (2020) ¿Qué es el Derecho de Autor? es el Derecho de Autor? - Economías Creativas : Economías Creativas (cultura.gob.cl)

