

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción
Nombre del curso	PROBLEMÁTICAS DEL DISEÑO TEATRAL CONTEMPORÁNEO
Course Name	ISSUES ON THE CONTEMPORARY SCENIC DESIGN
Código	PROB541-480-1
Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile Escuela de Pregrado Facultad de Artes
Carácter	Obligatorio
Número de créditos SCT	3
Línea de Formación	Teoría e Historia
Nivel	8º semestre
Requisitos	Diseño Escénico del siglo XX-2
Propósito formativo	<p>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.</p> <p>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.</p>
Competencias específicas a las que contribuye el curso	3.1: Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística. 5.1: Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio, campo de estudio, y las personas que la cultivan.
Sub competencias específicas a las que contribuye el curso	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. 5.1.1 Reconocer la importancia y contribución del Diseño Teatral en el desarrollo del Teatro, en una perspectiva histórica y disciplinar.

Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	<p>4.2: Gestionar su trabajo artístico, proyectando su desarrollo académico y profesional.</p> <p>4.2.1 Proyectar su desarrollo académico y profesional, propendiendo a la formación continua y actualización permanente.</p>
Resultados de aprendizaje	<p>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.</p> <p>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</p> <p>Profundiza en nuevos lenguajes y prácticas del diseño escénico y problematiza los aspectos de interés personal.</p> <p>Trabaja en equipos de colaboración asumiendo roles y responsabilidades que permitan la discusión, búsqueda de información, la reelaboración de síntesis y la autoevaluación.</p> <p>Desarrolla enfoques teóricos y textos escritos en torno a problemas relevantes del proceso de creación que puedan aportar al futuro proyecto de investigación.</p>

Saberes / Contenidos	<p>Ejes problemáticos iniciales y posibles áreas de problematización que permitirían pensar algunas prácticas de diseño escénico:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rol del diseñador/a<ol style="list-style-type: none">a) Transformaciones de su función.b) Intérprete, creador/a, productor/a, autor/a.c) Rol y metodologías, procesos de creación, prácticas colaborativas, autorías.2. Las prácticas del diseño escénico:<ol style="list-style-type: none">a) procesos de creación;b) espacios tradicionales, establecidos y emergentes, espacios no convencionales;c) contextos tecnológicos, nuevos medios;d) indagación de las materialidades;e) deslindes disciplinarios en las prácticas, inter y transdisciplina3. La visualidad escénica:<ol style="list-style-type: none">a. Narratividad, estrategias de sintaxis y composiciónb. La forma, los componentes plásticos, tensionesc. Políticas de la mirada: espacio escénico y organización de la relación escena/espectadord. Materialidad y recursos significantes, entre lo material y lo simbólico.e. Semanticidad: operaciones del discurso, retórica de la imagen.f. Mimesis y representacióng. La autonomía del lenguaje, autoconciencia del lenguaje
Metodología	<p>El curso se desarrolla bajo una modalidad presencial más un apoyo por medio del sitio web www.ucursos.cl.</p> <p>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.</p>
Evaluación	<p>El curso contempla tres evaluaciones</p> <p>Nota N°1: 30%</p> <p>Nota N°2: 30%</p> <p>Nota N°3: 40%.</p> <p>Este resultado constituye la Nota de Presentación a Examen</p>
Requisitos de aprobación	<p>Nota Final igual o superior a 4.0</p> <p>Asistencia 80% o 60% con nota sobre 5.0</p>
Palabras clave	Diseño escénico contemporáneo, campo profesional, visualidad escénica, procesos de creación, prácticas del diseño teatral

Bibliografía obligatoria	
Bibliografía complementaria según áreas temáticas	<ul style="list-style-type: none">• La mirada, la experiencia del ver:<ul style="list-style-type: none">○ Crary, Jonathan, La cámara oscura y su sujeto○ Barthes, Roland La cámara lúcida• Espacio y lugar:<ul style="list-style-type: none">○ Foucault, Michel, De otros espacios○ Appia, Adolphe, Para una jerarquía de la expresión en la escena○ Macauley, Gay. A taxonomy of spatial function○ Schechner, Richard. 6 axioms for environmental theatre: axiom three○ Kaye Nick, Site-specifics• El diseñador: rol y prácticas<ul style="list-style-type: none">○ Aronson, Arnold. Postmodern design○ Kantor, Tadeusz. My idea of the theatre○ Barthes, Roland. Las enfermedades del vestuario teatral○ Foreman, Richard, Visual composition, mostly○ Curtin, Adrian. Defining and reconstructing theatre sound• Cuerpos en el espacio:<ul style="list-style-type: none">○ Foucault, Michel, Cuerpos dóciles○ Merleau-Ponty, Maurice, Ojo y mente○ Cody, Gabrielle, Woman, man, dog, tree: two decades of intimate and monumental bodies in Pina Bausch's Tanztheater.○ Grotowski, Jerzy, Hacia un teatro pobre○ Craig, Edward Gordon, El actor y la super marioneta○ Schlemmer, Oskar, Hombre y figura artística○ En Carreño, Alexis, Arte y Moda, Intersecciones.○ Referencias Artistas: Lucía Cuba,• Producción de sentidos:<ul style="list-style-type: none">○ Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica○ Pavis, Patrice, Límites del análisis, límites de la teoría y el cuestionario de Pavis.○ Brown, Ross, Diseño sonoro: la escenografía del encuentro y la distracción.○ Banes, Sally, Olfactory performances.○ Meyerhold, Vsevolod, El teatro naturalista y el teatro de emoción.○ Artaud, Antonin, Teatro y crueldad○ Wilson, Robert, Speech introducing Freud.○ Svoboda, Josef, The secret of theatrical Space