

PROGRAMA DE CURSO UNIVERSIDAD DE CHILE 2024
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral

-Nombre de actividad curricular:			
TALLER DE DISEÑO ESCÉNICO III			
-Nombre actividad curricular en inglés:			
SCENIC DESIGN STUDIO III			
-Línea de Formación:		-Código:	
Proyectos		TADE541-353-1	
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:	
Taller de Diseño Escénico II		Nota Final igual o superior a 4.0	
Técnicas Gráficas IV		Requisito de presentación a examen: -80% de asistencia con cualquier nota de presentación o nota de presentación superior a 5.0 y 60% de asistencia.	
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		V Semestre	
Carácter:	Obligatorio	X	Electivo
Horas de trabajo presencial:	Horas de trabajo no presencial:		Numero de créditos SCT
9,0 hrs.	6,0 hrs.		10
Equipo docente	Profesor(a)	Ayudante	Acompañante
Cesar Erazo	X		
Ana Luisa Campusano	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:	
Sala 29-B Sede Pedro de la Barra	Clases: lunes 13 de marzo al viernes 8 julio.	Lunes de 10:00 a 13:30 hrs. Miércoles 10:00 a 12:30 hrs.	

	Examen: semana del 18 al 22 de julio.	Viernes de 10:00 a 13:30 hrs.
- Palabras clave:		
<p>Diseño escénico contemporáneo, autoría, autonomía, visualidad escénica, diseño de escenografía, vestuario e iluminación escénica.</p>		
I.- Propósito general del curso:		
<p>El objetivo de este taller, de carácter teórico-práctico, es desarrollar proyectos de diseño escénico que pongan en diálogo el teatro contemporáneo con las artes visuales, la arquitectura y la medialidad. Esto a partir del estudio y la reflexión de la escena bajo su contexto político e ideológico ampliando la complejidad de producción la puesta en escena.</p> <p>El estudiante se introducirá en los problemas de la visualidad escénica contemporánea abordando las complejidades tecnológicas que su producción conlleva.</p> <p>Sobre la base de los aprendizajes consolidados de procesos de creación escénica en el ciclo inicial, el docente orienta al estudiante para aplicar y desarrollar dichos aprendizajes y sus metodologías para lograr la creación de proyectos escénicos con énfasis en la construcción de perspectivas autorales.</p>		
II.- Competencias del perfil de egreso y subcompetencias a las que contribuye el curso:		
<p>Competencia 1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándose a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza.</p> <p>1.1.1: Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.</p> <p>1.1.2: Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.</p> <p>1.1.3: Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.</p>		

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

3.1.1 Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan.

3.1.2: Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica.

Competencias Genéricas (o Sello):

III.- Resultados de Aprendizaje

- Construcción de su identidad autoral a través de un desarrollo discursivo y plástico, mediante la resolución de problemas escénicos planteados en el campo del teatro y sus cruces disciplinares. Articulación de proyectos de visualidad escénicas desde puntos de vista críticos y personales sobre el diseño escénico.
- Utilización de referentes teóricos provenientes de diversos ámbitos centrándose en el desarrollo del espacio escénico, la iluminación y el cuerpo en la escena en el siglo XX, para su análisis y discusión.
- Visualización y proyección de la materialización de sus proyectos de diseño escénico a través de modelos a escala y representación gráfica detallada.
- Desarrollo de proyectos vinculados al medio social y cultural, con énfasis en la observación y análisis de la producción teatral contemporánea y de las condiciones de producción de obra en el medio nacional.
- Acercamiento a nuevos lenguajes vinculados a los soportes mediales y estrategias relacionadas con las artes visuales y la performance, desde una visión actualizada del teatro contemporáneo.

IV.- Saberes / Contenidos:

MÓDULO N° 1: ESTRATEGIAS REALISTAS Y ANTIRREALISTAS.

1. Crisis del texto dramático: de la narrativa, del lenguaje escénico, de las relaciones de causalidad. (Szondi, capítulos: El drama (pp. 17) y La crisis del drama (pp. 23); Sarrazac, capítulo: Fábula (crisis de la), pp. 92; y Sánchez, Dramaturgias de la imagen, capítulo: 1. Introducción, pp. 13)
2. La distinción del espacio escénico en esta transición y los recursos que se incorporan a la escena antirrealista: caja/escenario.
3. Relaciones entre drama realista, simbolismo y expresionismo.

Textos a analizar: *La intrusa*, *Interior*, *Los ciegos* de Maurice Maeterlinck.
Seleccionar uno de ellos y proponer un diseño de puesta en escena.
Sala Agustín Siré.

EJERCICIO TÉCNICO PARA CIERRE DE LA UNIDAD:

De una serie de pinturas propuestas, seleccionar una y recrearla en el laboratorio de iluminación en escala 1:1.
Proponer imágenes de pinturas del barroco holandés, para ejercitar el trabajo técnico de la iluminación.

MÓDULO 2: VANGUARDIAS.

1. La crisis decanta en las vanguardias. (Sánchez, 1.- La escena Moderna, capítulo: Introducción; y 2.- Dramaturgias de la imagen, capítulos: 3. Partituras, pp. 39; y 4. Artefactos, pp. 61)
2. Isidora Duncan, Loie Fuller, Gordon Craig, Adolphe Appia, Meyerhold.

EJERCICIO TÉCNICO PARA CIERRE DE LA UNIDAD:

Relación entre artista, material y texto, y proponer una intervención 1:1 en la sede, para luego trabajar la producción de un objeto y un vestuario en relación a la poética visual del artista seleccionado.

MÓDULO N° 3: EL ESPACIO ESCÉNICO COMO MONTAJE.

- a) Reinhardt, Piscator, Peter Weiss la escena y el archivo.
- b) Eisenstein/Brecht: montaje, collage, la copia en diálogo con la realidad.
- c) El cine en el espacio escénico, la nueva sintaxis de la imagen escénica. La juguetería filosófica.

Obra: *Gastos de Representación* de Alejandro Moreno.
Sala La Memoria.

EJERCICIO TÉCNICO PARA CIERRE DE LA UNIDAD:

Trabajo grupal que relacione imagen proyectada e iluminación.

MÓDULO N° 4: IMAGEN, DISPOSITIVO Y ESCENA.

- a) LA MEMORIA Y LO NARRATIVO
- b) Estrategias de la escena desde las artes visuales: instalación, performance,
- c) La lógica del intersticio: la palabra real y la imagen generada por su proyección.

Texto a analizar:

Hablan, de Leyla Selman y Maria Stuardo de Schiller.

Ricardo III, de Juan Radrigán y Ricardo III de Shakespeare.

Antígona González, de Sara Uribe y Antígona, de Sofocles.

Sala grande M100

MÓDULO N° 5: ESCENA Y ESPACIO PÚBLICO.

1. Site specific, land art, escultura contemporánea.
2. Espacio, sala, público. Relectura de la tradición en presente.
3. Escultura espacio público, contenido teórico: la tensión con la traducción que se exponen en el espacio escenográfico.

Texto a analizar:

Hablan, de Leyla Selman y Maria Stuardo de Schiller.

Ricardo III, de Juan Radrigán y Ricardo III de Shakespeare.

Antígona González, de Sara Uribe y Antígona, de Sofocles.

Intervención en un espacio público.

MÓDULO N°6: LO POSDRAMÁTICO.

- a) Híbridez, interdisciplinas y la visión multidisciplinaria del arte.
- b) Dramático y Postdramático.
- c) Efecto y performatividad.

Obra: A definir.

Sala: NAVE

V.- Metodología:

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

Se trabajará sobre una selección de obras dramáticas del siglo XX y contemporáneas. Se revisará material audiovisual pertinente. Los textos y los problemas que ellos propongan serán analizados y discutidos en conjunto con los estudiantes, quienes deberán preparar una investigación y propuestas de soluciones. Se espera una participación activa y colaborativa de los estudiantes.

Se realizarán:

- Ejercicios prácticos para desarrollar las habilidades de comunicación y presentación de proyectos de diseño escénico.
- Ejercicios de proyectos de diseño a partir de textos de dramaturgos y pensadores, en relación a diferentes maneras o métodos de abordar los problemas escénicos (uso de referentes, marco teórico, volumen, contexto y sentido de los proyectos, usos de tecnología, viabilidad de las ideas y comunicación (expresión) gráfica de las propuestas).
- Exposiciones de los trabajos frente a todo el taller, a modo de difundir y recibir más críticas y comentarios de sus proyectos.
- Planificación de la materialización de proyectos.

VI.- Evaluación (Tipos, instrumentos):

Evaluación colectiva de trabajos clase a clase. Cada módulo será calificado y su promedio constituirá la nota de presentación.

OBSERVACIONES PERTINENTES SEGÚN EL REGLAMENTO:

La asistencia se registra en el libro de clases. La asistencia mínima obligatoria es de un 80% para cualquier nota de presentación a examen y sobre 60% sólo teniendo un promedio igual o superior a 5.0.

Examen de repetición: No aplica.

Nota Final: Nota de Presentación 50% y Examen Final: 50%

VI.- Bibliografía Obligatoria

Jean-Pierre Sarrazac:

- *Léxico del drama moderno y contemporáneo.* Ediciones Paso de Gato, México. 2013.

José Antonio Sánchez:

- *La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias.* Ediciones Akal, España. 1999.
- *Dramaturgias de la Imagen.* Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. 1997.

Hans-Thies Lehmann:

- *Teatro Postdramático.* Murcia: CENDEAC: Paso de Gato 2013.

Erika Fischer-Lichte:

- *Estéticas de lo performativo.* Ediciones AKAL. 2000.

Artistas:

- Doris Salcedo; León Ferrari; Ana Mendieta; Cristian Boltansky; Ai Weiwei; Alfredo Jaar; Olafur Eliasson.

Series:

- Sex education; Euphoria; Years and Years; Sex, love, and Robots, The gilded age, Twin Peaks.

Películas:

- Tarkovsky, Stalker o Solaris; Kubrick, Barry Lyndon o 2001; Wes Anderson, La isla de los perros; Charlie Kaufman, Anomalisa; Blade Runner (la primera); Terry Gilliam, Brazil; Lars Von Trier, Melancolía; Greta Gerwig, Barbie; Lathimos, Canino, Poor Things, La Favorita.

Moda:

- Alexander McQueen; Vivienne Westwood; Elsa Schiaparelli; Balenciaga; Dior, Loewe, Hussein Chalayan, Rei Kawakubo (Comme des Garçons), Maison Martin Margiela; Viktor and Rolf; Iris Van Herpen.

Fotógrafos:

- Hans Tillmans; David LaChapelle; Tim Walker; Eugenio Recuenco; Jeff Wall; Erwin Olaf.

VIII. Bibliografía complementaria:

Jameson, Frederic:

- *Posmodernismo. La lógica cultural del capitalismo avanzado*. La Marca Editora, Buenos Aires, Argentina. 2012.

Montalva, Pía

- *Tejidos blandos: Indumentaria y Violencia Política en Chile, 1973-1990*. Fondo de Cultura Económica, 2013.

Sánchez, José Antonio y Conde-Salazar.

- *Cuerpos sobre blanco*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2003.

Croci, Paula y Vitale, Alejandra, compiladoras.

- *Los cuerpos dóciles*. La Marca Editora, Argentina, 2000.
- *Performance*. Revista Heterogénesis, N° 27 julio 1999.

Careri, Francesco

- *Pasear, detenerse*, Editorial Gustavo Gili, España, 2016.

Eliasson, Olafur

- *Leer es respirar, es devenir, escritos de Olafur Eliasson*, traducción de Moisés Puente, Editorial Gustavo Gili, España, 2014.

Pallasmaa, Juhani

- *Habitar*, Editorial Gustavo Gili, España, 2018.

- *Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos*, Editorial Gustavo Gili, España, 2018.
- *La imagen corpórea, imaginación e imaginario en la arquitectura*, Editorial Gustavo Gili, España, 2014.