

PROGRAMA DE CURSO 2024

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	TEXTO Y ESPACIO
En inglés:	<i>TEXT AND SPACE</i>
Profesora/profesor a cargo	Ana Luisa Campusano
Código U-Cursos:	TXE-541-110-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	3,0 horas cronológicas
Número de créditos SCT-Chile	1,5 horas cronológicas

Propósito general del curso

El curso indaga, en su fase introductoria, sobre algunos conceptos centrales en la comprensión del campo de *la visualidad escénica*, como lo son: la representación visual, la perspectiva y el encuadre, a fin de avanzar en desarrollar procesos de reflexión crítica que permita una indagación visual, en el estudiante, con la finalidad de que este identifique, describa y proponga un imaginario visual. Para esto se analizarán textos narrativos que servirán de estímulo para investigarles visualmente, identificando los materiales que cada texto contiene para ser **imaginado**.

A lo largo del semestre, el equipo docente entregará al estudiante herramientas teóricas y visuales que permitan exponer las variables que participan de un proceso de **creación visual inicial, con la finalidad de posibilitar la capacidad de imaginar** la relación entre textualidad e imagen.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias:

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

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

5.1: Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio, campo de estudio, y las personas que la cultivan.

5.1.1: Reconociendo la importancia y contribución del Diseño Teatral en el desarrollo del Teatro, en una perspectiva histórica y disciplinar.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de investigación, innovación y creación.
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico.
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales.
4. Compromiso ético y responsabilidad social y ciudadana.
5. Compromiso con el desarrollo humano y sustentable.
6. Compromiso con la igualdad de género y no discriminación.
7. Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad.

Resultados de aprendizaje

Al terminar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Comprender en su fase introductoria la dimensión espacio/temporal de un texto narrativo y/o dramático.
2. Proponer materiales visuales en diálogo con lo que cada texto comporta como material para ser imaginados, reconociendo las condicionantes históricas, estéticas e ideológicas de su creación como texto.

Saberes/Contenidos

UNIDAD 1: La representación visual.

- a) Perspectiva:
 - i) La perspectiva como dispositivo moderno.
 - ii) Construcción simbólica: su valor signifiante.
 - iii) El marco, lo que está dentro y fuera, ¿Qué es lo que se selecciona?
- b) El encuadre:
 - i) Estructura modelante de lo escénico: espacio teatral.
 - ii) La tridimensionalidad en lo bidimensional: el tiempo escénico.

UNIDAD 2: Material textual:

- a) Las acciones que se articulan narración.
- b) Los personajes o roles.

- c) ¿Qué es un lugar? ¿Qué es un espacio?
- d) Descripción de un texto.

UNIDAD 3: Imagen:

- a) Relaciones visuales y textuales.
- b) Espacio/contexto
- c) Cuerpo/rol
- d) Signo/objeto.
- e) Las relaciones entre narración, materialidad e imagen en el espacio.

Metodología

El curso se realizará a través de clases expositivas, análisis de textos narrativos, dramáticos y multimediales, actividades de investigación y aplicación de contenidos por parte de los estudiantes y salidas a terreno.

Evaluación

Señale el tipo o tipos de evaluaciones que realizará y el porcentaje de ponderación que cada caso tendrá en la calificación final. Ejemplo:

- 3 entregas parciales de avance formativo de ejercicios (30%)
- Reflexión escrita en torno a los contenidos del curso (30%)
- Entrega final de proyecto personal (40%)

El programa es siempre una planificación “ideal” las condiciones reales hacen que varíe, todo esto puede ser adaptado en la medida en que el contexto lo requiera, manteniendo siempre una coherencia interna entre los medios y fines del programa.

Se evaluará a través de:

- Trabajos escritos a desarrollar en clases.
- Exposiciones orales

Requisitos de aprobación

Entrega de informes de lectura, dossier de proceso de trabajo y trabajo final que reúna una lectura y un dossier de referentes.

Sobre nota 4,0 – 80% asistencia

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.

Conceptos clave

Representación/Imagen /Narración

Bibliografía obligatoria

Los criterios para la bibliografía obligatoria deben estar relacionados con las horas no presenciales que tendrá el o la estudiante para leer, o con el tiempo de la clase que se destine para esto. Los libros o artículos que se señalen como obligatorios deben estar disponibles para todos los y las estudiantes (biblioteca de la universidad si es presencial) o entrega digital si no es posible la presencialidad.

Si no se trabaja un texto completo, señalar acá páginas o capítulos.

- 1) Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*, Ediciones Austral. España. 1927.
- 2) Navarro de Zuvillaga, Javier. *Mirar a través: la perspectiva en las artes*, Editorial Serbal. España, 2000.
- 3) Bellatin, Mario. *Obra reunida*. Editorial Alfaguara, España 2013.
- 4) Berger, John: *Modos de ver*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España. 2016. Primera edición 1972. Capítulo 1.
- 5) Stoichita, Víctor. *La invención del cuadro: artes, artífices y artificios en los orígenes de la pintura europea*. Ediciones del Serbal. Barcelona, España. 1993.
- 6) Enríquez, Mariana: *Las cosas que perdimos en el fuego*. Editorial Anagrama. 2016.

Bibliografía complementaria

Señalar todo aquello que nos parece pertinente para el o la estudiante que desee profundizar lo trabajado en el curso, esto no debe ser evaluado ni calificado.

Pavis, Patrice:

Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, semiología. Ediciones Paidós Ibérica, 1984.

_____ *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*. Ediciones Arcis-LOM. 1998.

<p><i>Los peligros de fumar en la cama.</i> Editorial Anagrama. 2017.</p> <p><i>Un lugar soleado para gente sombría.</i> Anagrama, 2024.</p> <p>7) <i>Santiago en 100 palabras.</i> 2007-2023. Fundación Plagio.</p>	
--	--

Recursos en línea

Si utiliza información de sitios web, material digital en línea etc , señalar acá la dirección o enlace. Puede que a medida que se desarrolla el curso vayan utilizando cosas que no se señalaron acá, no hay problema la idea es hacer presente lo más medular. Si no lo utiliza puede dejar el casillero en blanco.