

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

Docente: María Teresa Lobos R.

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

DISEÑO ESCÉNICO DEL SIGLO XX - 1

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Twenty Century Scenic Design - 1

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

3

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO (SEMANAL)

1,5 horas

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO (SEMANAL)

6.0 horas

7. PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Este curso introduce y contextualiza a los/as estudiantes en los principales problemas y aspectos históricos del diseño escénico producidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX -en Europa-, analizando el modo en que las transformaciones plásticas, conceptuales y técnicas se vinculan con problemáticas estéticas y socioculturales producidas en dicho contexto, poniendo un especial énfasis en la crisis que experimenta la concepción tradicional de lo dramático y el vínculo que va surgiendo entre los distintos lenguajes artísticos.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de identificar y relacionar los problemas artísticos, estéticos y culturales más relevantes que acontecieron durante la primera mitad del Siglo XX en Europa, con la historia y las problemáticas del diseño escénico, analizando el modo en que las transformaciones plásticas, conceptuales y técnicas se proyectaron en la representación teatral y el espacio escénico, revisando, comprendiendo y explicando la crisis que experimenta la concepción tradicional de lo dramático y el vínculo que va surgiendo entre los distintos lenguajes artísticos a través del examen sus principales referentes.

9. COMPETENCIAS

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

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

Subcompetencias:

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.

3.1.3 Establecer relaciones transversales entre las distintas disciplinas artísticas y diversas áreas del saber, que están presentes en las propuestas escénicas (música, artes visuales, sonido, arquitectura)

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

5.1.2 Colaborar con la conservación del patrimonio del Diseño Escénico, comprendiendo la importancia de su aporte a la herencia cultural del país.

10. SABERES / CONTENIDOS**Contenido temático N°1:**

La crisis del dispositivo visual desarrollado hasta el naturalismo a partir de la transformación que experimentó el lenguaje escénico en la segunda mitad del siglo XIX frente a una nueva concepción del arte.

1. Revisión de conceptos: la puesta en crisis de las nociones de:
 - a. Lugar
 - b. Mímesis
 - c. Perspectiva
 - d. Unidad
 - e. Cuadro

2. Aplicación de los conceptos revisados, en el contexto de producción de obras a fines del siglo XIX:

SIMBOLISMO

 - a. Desarrollos de la escena a partir del romanticismo
 - b. Wagner y la *Gesamtkunstwerk*.
 - c. Teatro simbolista; Alfred Jarry y *Ubu Rey*

APPIA

 - d. Adolph Appia y su concepción en *La obra de Arte Viviente*.

CRAIG

 - e. E. Gordon Craig y su concepción de *La obra de arte total* en sus escenografías modulares y la noción de La Supermarioneta.

REINHARDT

 - f. Espacio escénico en salas no convencionales

LOGROS: El/la estudiante reconoce el contexto de producción y analiza las principales propuestas estéticas y los problemas que sentaron las bases para las transformaciones que experimentó el teatro en la primera mitad del siglo XX.

Contenido temático N°2:

3. Revisión de casos en las propuestas escénicas de artistas de las vanguardias históricas.

1. Teatro expresionista.
2. Los Ballets Rusos.
3. La escena en el constructivismo ruso.
4. La escena Futurista
5. El Teatro en la Bauhaus, El Ballet Triádico.

LOGROS: El/la estudiante identifica, analiza, relaciona y expone las diversas propuestas generadas por las vanguardias históricas y su incidencia en el ámbito del Diseño escénico, reconociendo la relevancia del diseño escénico en la nueva concepción de la puesta en escena teatral.

10. METODOLOGÍA

Curso teórico que desarrolla la capacidad crítica y de análisis en el/la estudiante. Para ello, el rol de la profesora consiste tanto en exponer los contenidos y guiar la discusión en torno a los principales conceptos y operaciones abordados, como en realizar una reflexión crítica expresada en textos de complejidad ascendente, hasta llegar a la elaboración de un trabajo escrito final que defina un objeto de estudio y su problematización.

La metodología se concentra en organizar y destacar la identificación, por parte de los/las estudiantes, de los diversos problemas ya abiertos y la valoración de su aporte al desarrollo de la disciplina del diseño escénico, trazando relaciones con otros enfoques relativos a la historia del teatro en general y al teatro del siglo XX en particular.

11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Se propone la realización de dos actividades evaluativas:

Nota Parcial 1: Finalizando la primera unidad el/la estudiante realizará una revisión bibliográfica de un tema de su elección (40%).

Nota Parcial 2: Al finalizar el módulo el/la estudiante propondrá un trabajo individual de investigación en torno a un objeto de estudio y desarrollo de una problematización (60%)

Ambas evaluaciones constituirán la Nota de Presentación (NP).

Nota Final: está constituida por la Nota de Presentación (60%) y Nota de Examen (40%)

Eximición de Examen: en el caso de contar con una NP de 5,0 o superior y una asistencia de 80% o superior, la NP se duplica como Nota de Examen.

Examen de repetición: deberá ser rendido en las fechas que señale la Escuela de Artes, con la misma Nota de Presentación y ponderaciones que en la primera oportunidad.

12. REQUISITO DE APROBACIÓN

Para aprobar el curso, el requisito será tener Nota Final de 4.0 o superior.

REQUISITOS DE ASISTENCIA 2023 PARA DERECHO A EXAMEN: 80% de asistencia con cualquier nota; 60% de asistencia con nota sobre 5.0.

13. PALABRAS CLAVE

Teoría del Diseño Escénico, Arte Teatral Vanguardias históricas, Visualidad Escénica.

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Capítulos y trozos seleccionados que serán publicados en U-Cursos de:

Sánchez, José A. *Dramaturgias de la Imagen*. Cuenca, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1994

Sánchez, José A. (ed.). 1999. *La escena moderna. Textos y manifiestos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal Ediciones

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Appia, Adolphe (2000). *La música y la puesta en escena: la obra de Arte Viviente*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.

Argan, Giulio Carlo. 1988. *El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Akal.

Navarro de Zuñiga, Javier. 2000. *Mirando a través. La perspectiva en las artes*. Barcelona: Ediciones del Serbal

Aznar Almazán, Sagrario. *El arte de acción*. Editorial Nerea, 2000. Madrid. Caps. 1 y 2.

Bozal, Valeriano. 1987. *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid: Visor.

Craig, Gordon (1987). *El Arte del Teatro*. México: UNAM.

Lobos, María Teresa. *Visualidad escénica y crisis de la representación : un análisis de la dimensión visual de lo performativo en el teatro de las vanguardias europeas*. Universidad de Chile, 2017. (Tesis Magíster en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte)

Freydefont, Marcel. 2007. *Petit Taité de Scénographie: Représentation du Lieu/Lieu de Représentation*. Editado por Marcel Freydefont. Maison de la Culture de Loire-Atlantique, Éditions Joca Seria.

Fried, Michael. *El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna, La balsa de la Medusa*, 2000.

Hormigón, Juan Antonio. *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Alberto Corazón, Serie Comunicación 4, Madrid, 1970.

Lehmann, Hans-Thies. *Le Théâtre postdramatique*. L'Arche Editeur, 2002. Paris.

De Micheli, Mario, "Las vanguardias artísticas del siglo XX", Alianza Forma, Madrid, 2002

MACBA. Un teatro sin teatro. Catálogo de la exposición. MACBA / Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo, Lisboa 2007

16. RECURSOS WEB

- En U- Cursos, sección Material Docente: Dossiers temáticos del curso.
- En U-Cursos, Guías para la escritura de textos académicos del programa LEA, Universidad de Chile
- En U- Cursos, sección Enlaces: sitios de interés.