

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	TALLER DE DISEÑO ESCÉNICO III
En inglés:	SCENIC DESIGN STUDIO III
Profesora/profesor a cargo	Ana Luisa Campusano, Cesar Erazo.
Código U-Cursos:	TADE541-353-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro, Facultad de Artes. Universidad de Chile.
Horas de trabajo presencial y no presencial	9 horas presencial, 4,5 horas no presencial.
Número de créditos SCT-Chile	10 SCT.

Propósito general del curso

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.

El estudiante se introducirá en **los problemas de la visualidad escénica contemporánea** abordando las complejidades tecnológicas que su producción conlleva.

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.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

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.

El estudiante se introducirá en **los problemas de la visualidad escénica contemporánea** abordando las complejidades tecnológicas que su producción conlleva.

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.

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

Resultados de aprendizaje

1. **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.
2. **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.

3. Visualización y proyección de **la materialización de sus proyectos de diseño escénico** a través de modelos a escala y representación gráfica detallada.
4. 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.**
5. 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.

Saberes/Contenidos

MÓDULO Nº 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.
4. Lo escénico como paisaje.

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 Nº 3: EL ESPACIO ESCÉNICO COMO MONTAJE.

1. Reinhardt, Piscator, Peter Weiss la escena y el archivo.
2. Eisenstein/Brecht: montaje, collage, la copia en diálogo con la realidad.
3. 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 Nº 4: IMAGEN, DISPOSITIVO Y ESCENA.

1. La memoria y lo narrativo.
2. Estrategias de la escena desde las artes visuales: instalación, performance.
3. La lógica del intersticio: la palabra real y la imagen generada por su proyección.

Textos 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 Sófocles.

Sala grande M100

MÓDULO Nº 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 Sófocles.

Intervención en un espacio público.

MÓDULO Nº6: LO POSDRAMÁTICO.

1. Hibridez, interdisciplinas y la visión multidisciplinaria del arte.
2. Dramático y Postdramático.
3. Efecto y performatividad.

Obra: A definir, de preferencia una obra de Pier Paolo Pasolini.

Sala: NAVE

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:

1. Ejercicios prácticos para desarrollar las habilidades de comunicación y presentación de proyectos de diseño escénico.
2. 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).
3. Exposiciones de los trabajos frente a todo el taller, a modo de difundir y recibir más críticas y comentarios de sus proyectos.
4. Planificación de la materialización de proyectos.

Evaluación

Evaluación colectiva de trabajos clase a clase.

OBSERVACIONES PERTINENTES SEGÚN EL REGLAMENTO:

1. La asistencia se registra en la plataforma UCURSOS.
2. 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.
3. **La asistencia considerada válida es la asistida.**
4. Examen de repetición: No aplica.
5. Nota Final: Nota de Presentación 50% y Examen Final: 50%

Requisitos de aprobación

Nota Final igual o superior a 4.0.

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.

La asistencia considerada válida es la asistida.

Conceptos clave

Contemporáneo, autoría, autonomía, visualidad escénica, diseño de escenografía, vestuario e iluminación escénica.

Bibliografía obligatoria

Peter Szondi:

- *Teoría del drama moderno (1880 - 1950)*. Ediciones Clasicos Dickinson, 1975.

-

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.

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, Nº 27 julio 1999.

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.

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.

Recursos en línea

Stgo, marzo 2025.