

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	DISEÑO ESCÉNICO DEL SIGLO XX - 1
En inglés:	Twenty Century Scenic Design - 1
Profesora/profesor a cargo	María Teresa Lobos R
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	1,5 presencial, 6,0 hrs. no presencial
Número de créditos SCT-Chile	3.0

Propósito general del curso

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.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

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.

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. Explica la crisis que experimenta la concepción tradicional de lo dramático y analiza las transformaciones plásticas, conceptuales y técnicas desarrolladas en la escena y la representación teatral en particular. (expone en clase)
2. Reconoce el contexto de producción de las vanguardias históricas y las relaciones que surgen entre los distintos lenguajes artísticos a través del examen sus principales referentes (analiza imágenes y escribe texto nº1)
3. Analiza, relaciona y expone en profundidad las diversas propuestas de las vanguardias históricas y su incidencia en el ámbito del diseño escénico, incorporando la reflexión de su propia experiencia y percepción. (selecciona imágenes y tema y escribe texto Nº2)
4. Reflexiona en torno a un tema relevante y un objeto de estudio seleccionado, fundamenta su importancia y propone una indagación introductoria sobre la base de textos académicos seleccionados. (reflexiona el tema, profundiza objeto de estudio y escribe ensayo-texto Nº3)

Saberes/Contenidos

(Contenido temático 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. Análisis de material visual y audiovisual utilizando los conceptos revisados, en el contexto de producción de obras a fines del siglo XIX:
 - a. Desarrollos de la escena a partir del romanticismo
 - b. Wagner y la *Gesamtkunstwerk*.
 - c. Teatro simbolista; Alfred Jarry y *Ubu Rey*
 - d. Adolph Appia y su concepción en *La obra de Arte Viviente*.
 - e. E. Gordon Craig y su concepción de *La obra de arte total* en sus escenografías modulares y la noción de La Supermarioneta.
 - f. Max Reinhardt y el espacio escénico en salas no convencionales

Contenido temático 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 Tríadico.

Metodología

A partir de la exposición y visionado de material audiovisual, las y los estudiantes realizarán un trabajo guiado en clases para la discusión de temas abordados y su escritura. 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.

Evaluación

El módulo Diseño Escénico del siglo XX-1 finaliza con un trabajo escrito que compila la discusión y reflexión realizada.

Este trabajo se construye y avanza a lo largo de las sesiones de clase presencial.
Este trabajo constituirá la nota parcial Nª1 de Diseño Escénico del siglo XX-1 y Teatro Universal IV. Los contenidos y evaluaciones del módulo Teatro Universal IV completarán las notas parciales restantes.

Tales 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.

Requisitos de aprobación

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

REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA DERECHO A EXAMEN:

80% de asistencia con cualquier nota; 60% de asistencia con nota sobre 5.0.

Conceptos clave

Diseño inicios siglo XX, Teatro de las vanguardias históricas, Visualidad Escénica

Bibliografía obligatoria	Bibliografía complementaria
Sánchez, José A. <i>Dramaturgias de la Imagen</i>. Cuenca, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1994 Sánchez, José A. (ed.). 1999. <i>La escena moderna. Textos y manifiestos sobre teatro de la época de las vanguardias</i>. Madrid: Akal Ediciones	Appia, Adolphe (2000). <i>La música y la puesta en escena: la obra de Arte Viviente</i>. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Argan, Giulio Carlo. 1988. <i>El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos</i>. Madrid: Akal. Navarro de Zuvillaga, Javier. 2000. <i>Mirando a través. La perspectiva en las artes</i>. Barcelona: Ediciones del Serbal Surgers, Anne. 2005. <i>Escenografías del Teatro Occidental</i>. Buenos Aires : Ediciones Artes del Sur.

	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). <i>El Arte del Teatro</i>. 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 <i>la pintura moderna</i>, 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
--	---

Recursos en línea

- 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.

