

PROGRAMA 2020
PRODUCCIÓN TEATRAL
Theater productions

Licenciatura: Actuación
Nivel: Cuarto año
Profesores: Pablo Cisternas pablo.cisternas@uc.cl
Juan Pablo Klenner jpklenner@ug.uchile.cl

DESCRIPCIÓN

Producción teatral, es un curso interdisciplinario que busca reflexionar y aproximarse en torno a las principales problemáticas y metodologías asociadas a la gestión cultural y producción en el ámbito del teatro, profundizando particularmente en modelos de gestión de las agrupaciones teatrales independientes en el contexto local. El taller, en formato teórico-práctico, aborda dos ejes principales:

1. Aproximación al diseño de proyectos en el campo de artes escénicas, considerando cuatro fases: diagnóstico, formulación, implementación y evaluación.
2. Reflexión en torno a la gestión y producción de compañías teatrales nacionales, a través de micro proyectos de investigación, estimulando el análisis crítico frente al ámbito de la autogestión y producción artística en Chile, intencionando el desarrollo de propuestas de gestión acordes a diagnósticos específicos.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

En consideración al programa de estudio anteriormente presentado y la crisis sanitaria durante el primer semestre 2020, el programa de estudio se restructurará en dos fases. La primera abordará temas de gestión y producción semanalmente, en la cual existirá una tarea propuesta, con actividad vía clases en línea, la cual tendrá una evaluación formativa de los aprendizajes. Una segunda fase, abordará una segunda capa de aplicación de dichos contenidos, en un análisis de gestión de una compañía teatral independiente.

Con ello, se contemplan evaluaciones formativas que corresponden a un 60% de la evaluación del curso; y una evaluación sumativa final del 40%. Quienes obtengan un promedio igual o menor a 4,99 deberán rendir un examen final.

RESULTADOS ESPERADOS

- Generar una concepción crítica respecto de su quehacer artístico profesional, tanto al interior del ecosistema teatral como en un contexto social determinado.
- Integrar herramientas de investigación para la formulación, puesta en marcha y comunicación de proyectos de gestión y/o producción en el ámbito de las artes escénicas.
- Identificar las principales problemáticas y desafíos de los modelos de gestión de las agrupaciones teatrales nacionales, reflexionando críticamente sobre su propio quehacer.
- Incorporar herramientas sobre puesta en marcha de organizaciones o proyectos escénicos, especialmente en términos de solvencia, endeudamiento, costos, pérdidas y ganancias.
- Conocer diversas fuentes de financiamiento y mecánicas de mecenazgo.
- Comprender las distintas figuras jurídicas para proyectos en artes escénicas, teniendo conocimiento de cómo pueden estar al servicio de potenciales proyectos.
- Comprender los alcances de la propiedad intelectual, en directa relación a su quehacer profesional.

PROPUESTA DE CONTENIDOS (CONTINGENCIA - 2020)

PRIMERA FASE DEL CURSO					
TEMA	CLASE	Fecha	CONTENIDOS	LECTURA	ENTREGA DE EVALUACIÓN FORMATIVA
Introducción	1	11/05	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de conocimientos previos. • Presentación del programa y ajustes. • 		
Diagnóstico	2	18/05	<ul style="list-style-type: none"> • Definiciones conceptuales: Gestión y producción. • Roles que están en juego en la cadena de producción. • Análisis de valores. 	Vich, Víctor. (2013) "Des culturalizar la cultura: retos actuales de las políticas culturales". <i>Latin American Research Review</i> , 48. 129-139.	ACTIVIDAD 1 – Diagnósticos Ver películas: <i>Post Mortem (2010)</i> , <i>El Club (2015)</i> .
	3	25/05	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de proyectos (F.O.D.A.) • Actividad de debate 	Sin lectura.	No hay actividad formativa.
Financiamiento y presupuesto	4	1/06	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Baumol y los desafíos en el desarrollo sectorial. • Elaboración y control de presupuestos en teatro. • Financiamiento público y privado • Financiamiento en cultura. 	Sin lectura.	ACTIVIDAD 2 – Financiamiento *Ideal que pueda ser entregado el viernes 29 de mayo para contar con retroalimentación en la clase del lunes.
	5	8/06	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad de debate 	Sin lectura.	No hay actividad formativa.
Audiencias Públicos	6	15/06	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de públicos y recepción • Segmentación • Concepto de formación de audiencias • Impacto 	Balme, Ch. (2013). "Espectadores y públicos". <i>Introducción a los estudios teatrales</i> .	ACTIVIDAD 3 – Audiencias y públicos *Ideal que pueda ser entregado el viernes 12 de junio para contar con retroalimentación en la clase del lunes.
	7	22/06	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad de debate 	Sin lectura.	No hay actividad formativa.
Mediación cultural	8	6/07	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategias de mediación cultural • Tipo de mediaciones artístico-culturales • Comunidades y territorios • Impacto en la experiencia 	Brown, A. & Ratzkin, R. (2016) <i>Implica a tu público</i> . [Selección de temas].	ACTIVIDAD 4 – Mediación cultural *Ideal que pueda ser entregado el viernes 3 de julio para contar con retroalimentación en la clase del lunes.
	9	13/07	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad de debate 	Sin lectura.	No hay actividad formativa.
Marketing cultural	10	20/07	<ul style="list-style-type: none"> • Marketing en el sector teatral • Comunicación estratégica • Segmentación, promoción y difusión. • Plan de medios y comunicados de prensa • Manejo de plataformas digitales 	<i>Revista Conectando Audiencias</i> . Asimétrica. [Selección de artículos].	ACTIVIDAD 5 – Marketing cultural *Ideal que pueda ser entregado el viernes 17 de julio para contar con retroalimentación en la clase del lunes.
	11	27/07	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad de debate 	Sin lectura.	No hay actividad formativa.

Formulación de proyectos	12	3/08	<ul style="list-style-type: none"> • Formulación de proyectos • Descripción, Fundamentación e impacto, Objetivos 	Sin lectura.	ACTIVIDAD 6 – Formulación de proyecto *Ideal que pueda ser entregado el viernes 31 de julio para contar con retroalimentación en la clase del lunes.
	13	10/08	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad de debate 	Sin lectura.	No hay actividad formativa.
Políticas sectoriales	14		<ul style="list-style-type: none"> • Políticas sectoriales y Ley de artes escénicas • Previsión laboral y relaciones contractuales • Otros ministerios en conexión con el ámbito cultura • Personas jurídicas en arte y cultura • Propiedad intelectual 	Trama (2016). <i>Código de buenas prácticas profesionales en las Artes Escénicas</i> . [Selección de temas].	ACTIVIDAD 7 – Propiedad intelectual

CONTENIDOS POR ABORDAR EN CLASES DE DEBATE

- Investigación en gestión y producción teatral
- Problema y pregunta de investigación
- Metodología

- Estudios sobre gestión cultural
- Espacios y organismos culturales

- Agentes creadores y compañías independientes.
- Modelos de gestión y producción.

- Diagnósticos
- Matriz de marco lógico

- Planificación estratégica
- Descripción de proyectos artístico-culturales
- Diagrama de flujos, plan de actividades, carta gantt

- Resultados esperados
- Medición de impacto

- Creación artística y puesta en marcha
- Misión y visión
- Flujo de la producción: planificar, liderar, supervisar

- Salida a terreno: conocimiento de un espacio cultural en las fases de gestión, producción y realización escénica.

BIBLIOGRAFÍA

- Antoine, C. (2005) *Mecenazgo y Patrocinio Cultural*. Santiago: RIL Editores.
- Art Price. <http://www.artprice.com/artmarketinsight/reports>
- Asimétrica: Conectando audiencias. <http://asimetrica.org/conectando-audiencias-revista/>
- Ballart, J.; I Tresserras, J. (2005) *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona, Editorial Ariel.
- Balme, Ch. (2013). *Espectadores y públicos. Introducción a los estudios teatrales*.
- Baumol, W. y W. Bowen. (1966) *Performing arts- the economic dilemma. A study of problems common to theater, opera, music and dance*. New York: Twentieth Century Fund.
- Brown, A. & Ratzkin, R. (2016) *Implica a tu público*.
- Byrnes, William. *Management and the arts*. Burlington, Focal Press, 2003.
- Cisternas, P., P. López & I. Sierralta. (2012) *Gestión de compañías teatrales: diagnóstico y desafíos*. Proteatro Chile.
- Colbert, F. y M. Cuadrado. (2007) *Marketing de las Artes y de la Cultura*. Barcelona: Ariel Patrimonio S.A.

- CNCA. (2005) "Chile Quiere Más Cultura: definiciones de política cultural 2005–2010". http://www.sicsur.org/archivos/documentos/Chile_2005_2010.pdf
- CNCA (2012). *Cultura y economía I. Reflexión y debate*. <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/12/cultura-y-economia1.pdf>
- CNCA (2014) *Mapeo de las industrias creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento*. http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/mapeo_industrias_creativas.pdf
- CNCA (2016). *Actualización del impacto económico del sector creativo en Chile*.
- Frey, B. (2000). La economía del arte. Colección estudios económicos, La Caixa, 18.
- Graw, Isabel (2013) *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires: Mardulce.
- Lessig, Lawrence (2005). "Capítulo 1: creadores, parémonos un instante" en *Cultura libre, cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad*. LOM. Descargable en: https://www.derechosdigitales.org/culturalibre/cultura_libre.pdf
- López, P. Cisternas, P. & I. Sierralta. (2013) "Públicos y Consumidores: Desafíos para las compañías de Teatro en Chile". *Revista Apuntes de Teatro* N° 137.
- Mensaje de la presidenta de la república Michel Bachelet con el que se inicia proyecto de ley sobre fomento a las artes escénicas. "Antecedentes, contenidos y descripción de proyecto". <https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmlID=11717&prmTIPO=INICIATIVA>
- MINCAP (2018) *Política nacional de artes escénicas 2017 - 2022*. http://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/politica_aaee.pdf
- Navarro, Arturo. (2006) *Cultura, ¿Quién paga? Gestión, infraestructura y audiencias en el modelo de desarrollo cultural*. Santiago, Ril Editores.
- Olmos, Héctor. (2004) *El gestor cultural: ideas y experiencias para su capacitación*. Editorial Cíclus.
- Silva, M. y A. Vera. (2010) *Proyectos en Artes y Cultura. Criterios y estrategias para su formulación*. Santiago: Ediciones UC.
- Throsby, D. (2008) *Economía y Cultura*. México: Editorial Gestión Cultural.
- UNESCO. (2005). *Formación en gestión cultural y políticas culturales, directorio iberoamericano de centros de formación, América Latina, Caribe, España y Portugal*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138686s.pdf>