

PROGRAMA 2020
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN TEATRAL
Management and theatre production

Créditos: 3.0
Módulos: 02
Unidad: Departamento de Teatro
Carácter: Mínimo
Disciplina: Diseño Teatral
Profesores: Pablo Cisternas (pablo.cisternas@uc.cl)
Juan Pablo Klenner (jpklenner@ug.uchile.cl)
Sala: <https://zoom.us/j/757527783>

DESCRIPCIÓN

El curso *Gestión y producción teatral*, se aproxima en las principales problemáticas y metodologías asociadas al ámbito de la gestión y producción, enfocadas particularmente al ámbito del diseño teatral en el contexto local y algunas aproximaciones al ámbito internacional.

El curso, en tanto formato de taller teórico y práctico, aborda dos ejes principales. Por un lado, reflexionar en torno a las políticas culturales y el marco regulatorio desde el cual se sostiene la creación artística nacional. En segundo punto, busca alfabetizar a las y los estudiantes en el levantamiento y formulación de proyectos en el contexto de las artes escénicas en Chile, mapeando fuentes de financiamiento en el contexto cultural y en otras potenciales esferas de mecenazgo, a la vez de estimular el análisis crítico frente al ámbito de la autogestión y producción artística en Chile.

II OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

General

- Impulsar una reflexión crítica acerca de la institucionalidad cultural local, los mecanismos de financiamiento existentes; con énfasis en las principales problemáticas y desafíos que estos conllevan en el momento actual.
- Integrar herramientas para el diseño, elaboración y puesta en marcha de proyectos de creación y/o producción de carácter interdisciplinario, con especial énfasis en los roles de creación que poseen los profesionales del diseño teatral.

Específicos

1. Situar la creación, gestión y producción artística nacional en el contexto de la institucionalidad cultural vigente, revisando conceptualizaciones pertinentes al campo y mapeando los diferentes agentes que componen el ecosistema teatral.
2. Entregar herramientas de gestión de proyectos culturales, capacitando al estudiante a auto gestionar sus propios procesos creativos de manera interdisciplinar y/o colectiva, a partir del desarrollo de habilidades en la formulación de proyectos (construcción de objetivos, fundamentación, descripción, presupuesto, cronograma de actividades), y entrega de nociones asociadas al marketing cultural, formación de audiencias y mediación artístico - cultural.
3. Adquirir competencias para la producción de proyectos en el ámbito de las artes escénicas, mediante la revisión de experiencias interdisciplinarias y la aplicación práctica, permitiendo una reflexión sobre las dificultades y potencialidades de diversas decisiones.

Competencias a desarrollar

- Realizar su quehacer con un sentido ético profesional, asumiéndolo con compromiso ante la comunidad y responsabilidad social.
- Definir planes de trabajo considerando las características del proyecto de diseño, del contexto en que está inserto y del equipo a cargo de su implementación.
- Reconocer y asumir roles específicos dentro de equipos de trabajo de diversa naturaleza (creativos, de realización, otros)
- Sistematizar información, conocimientos y experiencias propias y del equipo de trabajo para la organización, implementación y ajustes de las propuestas de diseño en cuyo desarrollo participa.
- Participar del desarrollo de proyectos artísticos en sus diversas etapas (elaboración de proyectos, implementación, evaluación), aportando su saber disciplinar.
- Proponer ajustes a la propuesta de diseño escénico, considerando su desarrollo y la retroalimentación brindada por el equipo.
- Incorporar técnicas de realización, recursos tecnológicos y la normativa de seguridad pertinente, en el proceso de materialización de un diseño y / ò una puesta en escena.
- Elaborar ajustes a los elementos de diseño, durante el proceso de puesta en escena a través del monitoreo sistemático del proceso de realización.

PROPUESTA DE CONTENIDOS (CONTINGENCIA - 2020)

PRIMERA FASE DEL CURSO			
CLASE	Fecha	TEMA	ACTIVIDAD
1	3/09	Presentación del curso	- Introducción conceptual del curso - Diferencias de gestión y producción - Planificación de actividades del curso, acuerdos, intereses
2	10/09	Seminario Centro GAM	Ver mesa
SIN CLASES	17/09	Semana de vacaciones	
SIN CLASES	24/09	Semana de exámenes prácticos I semestre	
SIN CLASES	1/09	Semana de vacaciones	
3	8/10	Políticas culturales Organización y Administración de proyectos	- Políticas culturales - Ideas de proyectos a desarrollar - Herramientas de planificación - Revisión de estado de los proyectos
4	15/10	Políticas sectoriales	- Propiedad intelectual - Relaciones contractuales - Revisión de estado de los proyectos
SIN CLASES	22/10		
5	29/10	Diagnóstico aplicado a la formulación de proyectos	Análisis de proyectos F.O.D.A. ENCARGO (25%): ensayo políticas culturales
6	5/11	Economía y arte	- Conceptos - Roles en la cadena de producción - Revisión de estado de los proyectos ENCARGO (15%): avance 1 de proyecto
7	12/11	Financiamiento y presupuesto	- Ley de Baumol y los desafíos en el desarrollo sectorial. - Elaboración y control de presupuestos en teatro. - Financiamiento público y privado - Financiamiento en cultura. - Revisión de estado de los proyectos
8	19/11	Audiencias Públicas	- Estudios de públicos y recepción - Segmentación de públicos - Concepto de formación de audiencias ENCARGO (25%): avance 2 de proyecto
9	26/11	Marketing cultural	- Componentes del Marketing cultural - Comunicación estratégica - Promoción y difusión - Revisión de estado de los proyectos
10	3/12	Formación de audiencias	- Mediación cultural - Comunidades y territorios - Revisión de estado de los proyectos
11	10/12	Evaluación de proyectos	- Evaluación de proyectos culturales - Actividad en clases de evaluación
SIN CLASES	17/12	ENCARGO FINAL (35%)	
SIN CLASES	24/12	Semana oficial de exámenes teóricos	

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* Nº 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?prmlD=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 Ciclus.
- 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>