

**PROGRAMA DE CURSO UNIVERSIDAD DE CHILE 2021
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral**

-Nombre de actividad curricular:			
TALLER DE DISEÑO ESCÉNICO III			
-Nombre actividad curricular en inglés:			
SCENIC DESIGN STUDIO III			
-Línea de Formación:		-Código:	
Proyectos		TADE541-353-1	
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:	
Taller de Diseño Escénico II Técnicas Gráficas IV		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.	
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		V Semestre	
Carácter:	Obligatorio	X	Electivo
Horas de trabajo presencial:	Horas de trabajo no presencial:		Numero de créditos SCT
9,0 hrs.	6,0 hrs.		10
Equipo docente	Profesor(a)	Ayudante	Acompañante
Catalina Devia	X		
Ana Luisa Campusano	X		
-Unidad académica que lo desarrolla:			
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral		Escuela de Pregrado Facultad de Artes	
		Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile	
Lugar:	Calendario:	Horario:	
Sala 29-B Sede Pedro de la Barra	Clases: Lunes 11 de marzo al viernes 28 junio. Examen: semana del 15 al 19 de julio.	Lunes, y viernes de 10:00 a 13:30 hrs. Miércoles 10:00 a 12:30 hrs	
- Palabras clave:			

Diseño escénico contemporáneo, **autoría, autonomía, visualidad escénica**, diseño de escenografía, vestuario e iluminación escénico.

I. 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 danza y la medialidad. Esto a partir del estudio y la reflexión de la escena bajo su contexto político e ideológico, ampliando la complejidad de 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.

II. Competencias del perfil de egreso y subcompetencias a las que contribuye el curso:

Competencia 1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza.

1.1.1: Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.

1.1.2: Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.

1.1.3: Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.

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

3.1.1 Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan.

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.

Competencias Genéricas (o Sello):

III. Resultados de Aprendizaje

- Construcción inicial de su identidad autoral, a través de su 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.
- 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.
- Visualización y proyección de la materialización de sus proyectos de diseño escénico a través de modelos a escala y representación gráfica detallada.
- 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.
- 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.

IV. Saberes / Contenidos:

MÓDULO Nº 1 DISTINCIÓN ENTRE ESTRATEGIAS REALISTAS Y ANTIRREALISTAS.

Contenido temático 1:

- a) Crisis del texto dramático: de la narrativa, del lenguaje escénico, de las relaciones de causalidad.
- b) Crisis del espacio escénico: perspectiva. Límite/cuadro; causalidad; mímesis; los espacios
- c) Conceptos centrales: Desarrollo de las ideas de espacio-tiempo; espacio, lugar, espacio escénico.

MÓDULO Nº2 CUERPO Y MOVIMIENTO; CUERPO Y VOLUMEN.

Contenido temático 1:

- a) Crisis de representación del cuerpo: la noción de volumen/espacio y la investigación de la Bauhaus (**Mímesis v/s abstracción**).
- b) El cuerpo escénico como campo de problemas plástico, fijar la distinción y/o tensión entre personaje y cuerpo.

MÓDULO Nº 2: LAS DRAMATURGIAS DE LA IMAGEN.

Contenido temático 1: Imagen, dispositivo y escena.

- a) Kantor. LA MEMORIA Y LO NARRATIVO
- b) La imagen como material contenedor de narración.
- c) Estrategias de la escena desde las artes visuales: instalación, performance, land-art, site-specific. **Josef Svoboda.**
- d) La concepción del tiempo.
- e) La lógica del intersticio: la palabra real y la imagen generada por su proyección.

Contenido temático 2: El espacio escénico cómo dispositivo mecánico.

- a) Meyerhold, la apropiación de espacios no tradicionales y la proyección del cuerpo en el espacio escénico. Biomecánica, la escenografía como dispositivo mecánico.
- b) Piscator, el cine en el espacio escénico, la nueva sintaxis de la imagen escénica,
- c) Eisenstein / Brecht: montaje, collage, la copia en diálogo con la realidad.
- d) Peter Weiss la escena y el archivo.

Contenido temático 3: Lo pos dramático.

- a) Híbridez, interdisciplinas y la visión multidisciplinaria del arte.
- b) Dramático y Postdramático. Efecto y performatividad.

V. 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:

- Ejercicios prácticos para desarrollar las habilidades de comunicación y presentación de proyectos de diseño escénico.

- 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).

- Exposiciones de los trabajos frente a todo el taller, a modo de difundir y recibir más críticas y comentarios de sus proyectos.

- Planificación de la materialización de proyectos y viabilidad.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos):

Evaluación colectiva de trabajos clase a clase. Cada módulo será calificado y su promedio constituirá la nota de presentación.

OBSERVACIONES PERTINENTES SEGÚN EL REGLAMENTO:

La asistencia se registra en el libro de clases. 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.

Examen de repetición: No aplica.

Nota Final: Nota de Presentación 50% y Examen Final: 50%

Bibliografía Obligatoria

Juan Antonio Hormigón, ed.

- *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Alberto Corazón, Serie Comunicación 4, Madrid, 1970.

Jameson, Frederic:

- *Posmodernismo. La lógica cultural del capitalismo avanzado*. La Marca Editora, Buenos aires, Argentina. 2012.

José Antonio Sánchez:

- *Dramaturgias de la Imagen*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 1997.
- *La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. 1995.
- *Prácticas de Lo Real*. Ediciones Paso de Gato. 2005.

Hans-Thies Lehmann:

- *Teatro Postdramático*. Murcia: CENDEAC: Paso de Gato 2013.

Tadeusz Kantor:

- *El teatro de la muerte*. Ediciones de la flor, Buenos Aires, 1984.

Erika Fischer-Lichte:

- *Estéticas de lo performativo*. Ediciones AKAL. 2000.

Montalva, Pía

- *Tejidos blandos: Indumentaria y Violencia Política en Chile, 1973-1990*. Fondo de Cultura Económica, 2013.

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.

VIII. Bibliografía complementaria:

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, N° 27 julio 1999.

Careri, Francesco

- *Pasear, detenerse*, Editorial Gustavo Gili, España, 2016.

Eliasson, Olafur

- *Leer es respirar, es devenir, escritos de Olafur Eliasson*, traducción de Moisés Puentes, Editorial Gustavo Gili, España, 2014.

Stoichita, Víctor

- *Ver y no ver*, Madrid, España, Editorial Siruela, 2005.

Florenski, Pável

- *La perspectiva invertida*, Madrid, España, Editorial Siruela, 2005.