

PROGRAMA DE ASIGNATURA (COMPETENCIAS)

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

DISEÑO ESCÉNICO DEL SIGLO XX (1)

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Twenty Century Scenic Design - 1

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

3

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

1,5 horas

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

3 horas

7. PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Este curso introduce y contextualiza a los/as estudiantes en la historia y los problemas 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.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de identificar y relacionar los problemas artísticos, estéticos y culturales más relevantes que acontecieron durante la primera mitad del Siglo XX en Europa y USA con la historia y las problemáticas del diseño escénico, analizando el modo en que las transformaciones plásticas, conceptuales y técnicas se proyectaron en la representación teatral y el espacio escénico, revisando, comprendiendo y explicando la crisis que experimenta la concepción tradicional de lo dramático y el vínculo que va surgiendo entre los distintos lenguajes artísticos a través del examen sus principales referentes.

9. COMPETENCIAS

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.

10. SABERES / CONTENIDOS

Contenido temático N°1:

La crisis del dispositivo visual desarrollado por 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. La puesta en crisis de las nociones de:
 - a. Lugar
 - b. Mimesis
 - c. Perspectiva
 - d. Unidad
 - e. Cuadro
2. Análisis de los conceptos enunciados 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.

LOGROS: El/la estudiante reconoce el contexto de producción y analiza las principales propuestas estéticas y los problemas que sentaron las bases para las transformaciones que experimentó el teatro en la primera mitad del siglo XX.

Contenido temático N°2:

3. Análisis de los conceptos enunciados en el contexto de producción de obras en las propuestas de las vanguardias históricas, en particular en el ámbito del diseño escénico.
 1. Teatro expresionista.
 2. Los Ballets Rusos.
 3. La escena Futurista.
 4. La escena en el constructivismo ruso.
 5. El Teatro en la Bauhaus, El Ballet Trádico.
 6. Exploraciones teatrales DADA y del Teatro surrealista.

LOGROS: El estudiante identifica, analiza, relaciona y expone las diversas propuestas generadas por la vanguardia artística y su incidencia en el ámbito del Diseño escénico, reconociendo la relevancia del Diseño escénico en la nueva concepción de la puesta en escena teatral.

10. METODOLOGÍA

Curso teórico, que desarrolla la capacidad crítica y de análisis en el/la estudiante. 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 que explican la transformación que experimenta la concepción de la puesta en escena teatral a principios del siglo XX, como en traducir el modo en que las preguntas y procedimientos abiertos por el diseño escénico se relacionan con las investigaciones abiertas por las distintas vanguardias artísticas.

En este sentido, la metodología se concentra en organizar y destacar las relaciones más relevantes que surgen entre la producción artística moderna y los problemas abordados por el teatro de la primera mitad siglo XX, guiando la identificación por parte de los/las estudiantes de los diversos problemas abiertos por sus principales referentes creativos -y la comprensión de su particular aporte al desarrollo de la disciplina-, conjuntamente a promover una investigación más profunda de por lo menos uno de ellos, a partir de la cual logren construir relaciones con los contenidos desarrollados en otros cursos de la malla y aplicar algunos conceptos de manera autónoma.

En esta versión 2021, la primera unidad se realizará en clases conjuntas con Teatro Universal, considerando las coincidencias de contenidos que permiten aunar perspectivas de ambos cursos en torno a ellas.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Se propone la realización de dos actividades evaluativas:

Finalizando la primera unidad se realizará un control parcial sobre los contenidos abordados. Más adelante los estudiantes propondrán un trabajo individual de investigación y desarrollo de un tema, cuya entrega constituirá la segunda nota parcial.

Las dos evaluaciones tendrán la misma ponderación, por lo cual se promediarán para generar la Nota de Presentación.

(Derecho a eximición de examen: Nota de Presentación 5,0.

Nota Final: Nota de Presentación 60% y Nota de Examen: 40%

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.)

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

SEGÚN LA MEDIDA EXCEPCIONAL QUE RIGE PARA 1º SEMESTRE DE 2020, NO APLICARÁN REQUISITOS DE ASISTENCIA.

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

13. PALABRAS CLAVE

Historia, Diseño Escénico, Siglo XX, Vanguardias, Teatro contemporáneo

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Capítulos y trozos seleccionados que serán publicados en U-Cursos de:

Sánchez, José A. *Dramaturgias de la Imagen*. Cuenca, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1994

Sánchez, José A. (ed.). 1999. *La escena moderna. Textos y manifiestos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal Ediciones

Szondi, Peter. 1994. *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. 1ª ed. octubre 1994. Edición original alemán, 1978. Traducido por Javier Orduña. Barcelona: Ediciones Destino.

Navarro de Zuvillaga, Javier. 2000. *Mirando a través. La perspectiva en las artes*. Barcelona: Ediciones del Serbal

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alberti, Leone Battista *De pictura y otros escritos sobre arte*. Edición y notas de Rocío de la Villa. Madrid, Teknos 1999

Appia, Adolph (2000). *La música y la puesta en escena: la obra de Arte Viviente*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.

Argan, Giulio Carlo. 1988. *El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Akal.

Aznar Almazán, Sagrario. *El arte de acción*. Editorial Nerea, 2000. Madrid. Caps. 1 y 2.

Aristóteles *Poética*. Madrid. Editorial Gredos 1992

Bablet, Denis. 1975. *Les Revolutions Sceniques du XXe Siecle*. Paris: Societé Internationale d'art XXe Siecle.

Bozal, Valeriano. 1987. *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid: Visor.

Craig, Gordon (1987). *El Arte del Teatro*. México: UNAM.

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.

Francastel, Pierre. 1990. *Pintura y sociedad*. Traducido por Elena Benarroch. Madrid: Cátedra Ensayos Arte.

Fried, Michael. *El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna*, La balsa de la Medusa, 2000.

Foster, Hal: "El retorno de lo real" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 1999.

Hormigón, Juan Antonio. *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Alberto Corazón, Serie Comunicación 4, Madrid, 1970.

Lehmann, Hans-Thies. Le Théâtre postdramatique. Selección de capítulos y apuntes.

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

16. RECURSOS WEB

- En U- Cursos: Dossiers temáticos del curso.

- Otros recomendados: Bauhaus

<http://www.uncubemagazine.com/blog/11697085> <https://www.bauhaus-dessau.de/en/index.html>

<https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2016/nov/24/oskar-schlemmers-balletof-geometry-in-pictures>

<https://www.domestika.org/es/projects/104888-teatro-total-gropius> Constructivismo ruso

<http://max.mmlc.northwestern.edu/mdenner/Drama/plays/plays.htm>

<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2018/10/27/alexander-vesnin-el-constructivismoen-escena/> Edificios teatrales

<https://www.theatre-architecture.eu/en/db/?theatreId=1008> Varios

<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/04/29/expresionismo-en-la-escena/>

<http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/category/investigacion/>

Maria Teresa Lobos R.

mtlobos@uchile.cl

Santiago, Marzo de
2021.