

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Formatos y Espacios no Convencionales
CÓDIGO	:	EA86
CICLO	:	202102
CUERPO ACADÉMICO	:	Leon Geyer, Andres Michael
CRÉDITOS	:	4
SEMANAS	:	16
HORAS	:	4 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Artes Escénicas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Los lenguajes escénicos, al igual que otros lenguajes en constante evolución, contienen convenciones y codificaciones, pero también formas de comunicación que recorren y traspasan los márgenes de dichas demarcaciones. Es este tentar las fronteras de la propia delimitación lo que mantiene un lenguaje vivo y actual. Por ello, la exploración de formas no-convencionales es una herramienta que permite que el estudiante de artes escénicas entienda el desarrollo del lenguaje teatral y que lo incita a auscultar de las posibilidades de su propio lenguaje creativo.

Partiendo de la concepción de esta línea de pensamiento, el curso Formatos y Espacios no Convencionales aborda las nociones de convencional y no-convencional como conceptos flexibles y estudia el surgimiento de formatos alternativos y usos no habituales de espacio tanto en el pasado reciente como en la actualidad, poniendo especial énfasis en entender las causas y efectos de las características específicas.

Se trata de un curso de la carrera de Artes escénicas de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar en especial la competencia específica Metodología escénica, todas en un nivel 3. Su contenido es variable, ya que se adapta tanto a las propuestas específicas del docente como a las necesidades de los grupos de estudiantes y, en especial, al desarrollo del ámbito escénico contemporáneo.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante conoce formas de escenificar una obra, utilizar el espacio y de relacionarse con el público que trastocan los usos habituales, con el fin de poder innovar en su lenguaje creativo. Sabrá investigar manifestaciones de artes escénicas entendiendo tanto contexto como finalidad, tanto las causas de surgimiento como la utilidad de sus funciones.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 Introducción a nociones de teatralidad

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante entiende las nociones básicas de teatrología que serán abordadas en el curso, y en especial aquellas que van a ser cuestionadas. Por otro lado, posee la capacidad de analizar el desarrollo de propuestas escénicas desde el contexto socio-económico y cultural, con especial acento en el propio.

TEMARIO

- Introducción al curso, sus metodologías y herramientas.
- El binomio de lo convencional y lo no-convencional.
- Las nociones de teatralidad como fundamentos flexibles.
- Presentación de los ejes de investigación: actor-público, espacio, acción-dramaturgia.
- La comunicación teatral y las exigencias de su tiempo.
- Historia cultural del espacio escénico.
- Variabilidad y expansión de los conceptos de terminología teatrología: liminalidad, hibridación, presencia, convivio, etc.

Bibliografía de la unidad:

- Dubatti, Jorge (Ed) (2017) Poéticas de liminalidad en el teatro. Lima: ENSAD.
- Oñoro, Cristina (2020). Cuando el teatro es necesario. Los nuevos formatos teatrales una década después (2009¿2019) Madrid: UNED. <https://www.researchgate.net/publication/340603850>
- Pavis, Patrice (2016) Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo. C.d. México, Pasodegato.
- Quesada, Víctor (2012) Espacios ¿Sí¿ convencionales. Ponencia <https://www.kioskoteatral.com/espacios-si-convencionales>

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-3

UNIDAD N°: 2 Investigación de formatos del hecho escénico alternos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conocerá formas no habituales de concebir un hecho escénico. Entenderá la relación entre las manifestaciones artísticas y diversos fenómenos sociales, culturales y económicos, y podrá contextualizar las tendencias escénicas de su propia época en relación a sus intereses personales y creativos. Así mismo, comprenderá las problemáticas, oportunidades y retos que implican para su ámbito profesional las manifestaciones tecnológicas contemporáneas tales como la virtualidad, las redes sociales y otras manifestaciones de la cultura digital.

TEMARIO

- Contexto histórico reciente y actual.
- Espacio disuelto: teatro en lugares inesperados y en no-lugares.
- Público disuelto: teatro personal, público ausente, teatro en instrucciones y otras variaciones.
- Dramaturgia disuelta: formas de participatividad, narraciones asincrónicas.
- La teatralidad desde lo acústico.
- El espacio sonoro como complemento o como eje.
- Teatro de instrucciones¿ Rimini Protokoll y allegados.
- La presencia virtual en la comunicación cotidiana.
- Posibilidades y límites del espacio escénico virtual.
- Retos de la cultura digital a las convenciones teatrales.
- Formas de Realidad extendida en la experiencia escénica.

Bibliografía de la unidad:

- León, Alejandro (2019). El paradigma performativo. Anotaciones sobre la naturaleza de la investigación artística. (<http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/134533>)
- López, D (2020). Investigar en artes escénicas. Material del curso Temas de Investigación en Artes Escénicas de la UPC.
- Revista Don Galan Vol 7: El teatro fuera del teatro: de la neo-vanguardia a los nuevos formatos. <http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum7/sumario.php>.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4-11

UNIDAD N°: 3 La propuesta propia

LOGRO

En esta unidad, el estudiante discute, planea y diseña un proyecto original e innovador, teniendo en cuenta la relevancia para el entorno en el que se presenta, con prolijidad y eficiencia.

TEMARIO

- Concepción, diseño y desarrollo de un proyecto.
- Herramientas de planeación y diseño.
- La motivación personal.
- La justificación de relevancia.
- La fundamentación de estrategias.
- Presentación y discusión de proyectos propios.

Bibliografía de la unidad:

- GanttProject, herramienta de planeación: <https://ganttproject.biz>
- LXfree, herramienta para diseño lumínico: https://www.claudeheintzdesign.com/lx/lxfree_about.html

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12-15

VI. METODOLOGÍA

Salir de lo convencional es una condición para la innovación, y la herramienta principal para traspasar el límite de las formas acostumbradas de pensar es el cotejo con los otros. Por esta razón, una de las estrategias medulares del curso será el trabajo en grupo y en especial el debate continuo. Los trabajos serán preferentemente grupales si es que la cantidad de participantes lo permite. El curso, si bien contempla clases expositivas del docente, pone especial énfasis en que los participantes sean generadores de la información mediante investigaciones y discusiones en las cuales el docente funja de catalizador y moderador.

Para articular dicha estrategia, la evaluación se compondrá de los siguientes elementos:

- Trabajo de investigación (EX). Este aborda alguno de los temas a tratar en el curso y será expuesto oralmente en la sesión correspondiente al tema. Al inicio del curso se coordinarán los temas y las fechas para cada uno. Por esta razón, esta exposición no tendrá lugar en la fecha de parciales, sino durante todo el semestre, y las notas correspondientes se subirán todas al sistema al final del semestre. La función de este trabajo es incluir a los participantes en la creación de contenido, involucrarlos al poder escogerlo e incentivar la retroalimentación de los compañeros. Tendrá lugar entre las semanas 4-12 y valdrá 30%.

- Un trabajo final (TF). Consistirá en una propuesta escénica con características no-convencionales usando las herramientas de análisis, fundamentación y planeamiento aprendidas durante el curso. La función del trabajo final es fomentar la inclusión de lo estudiado en las capacidades creativas personales. Su realización tendrá lugar entre las semanas 12-16 y valdrá 30%.

- Una nota continua de participación (PA). Esta estará constituida por la aportación constante a las discusiones en clase, generación de contenidos colaborativos, realización puntual de ejercicios de escenificación y otras dinámicas que se explicarán en el aula. La asistencia es un factor que posibilita dicha participación, por lo cual es importante comunicar dificultades con la misma. Con el fin de acentuar la importancia de esta contribución, su valor es de 40% e implica desde la primera semana hasta la 15.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$40\% (PA1) + 30\% (EX1) + 30\% (TF1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
PA - PARTICIPACIÓN	40
EX - EXPOSICIÓN	30
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
PA	PARTICIPACIÓN	1	Sem 1 a 15		NO
EX	EXPOSICIÓN	1	Sem 4 a 12		NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Sem 16		NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6503838100003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL