	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO: 317 **Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo NOMBRE: Laboratorio de creación CÓDIGO: 24134** **NÚCLEO: Formación Profesional COMPONENTE: Formación en el campo profesional** **Nº DE CRÉDITOS: 4 HTD: 0 HTC: 6 HTA: 6** **Nº DE ESTUDIANTES: 10** Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO X Cátedra: Ensamble: X Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: Taller: X Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE**	
Maestro en Artes Escénicas con énfasis en dirección que desarrolle una práctica investigativa en torno a las estéticas contemporáneas del quehacer teatral y audiovisual.	
Nº DE DOCENTES (1)	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Esta asignatura es fundamental, en tanto que los estudiantes ponen a prueba conocimientos y habilidades adquiridos en los siete semestres anteriores. Ya no se trata del estudio de la escena, sino de la invención de un universo, de un lenguaje, de una poética. El Laboratorio de creación, a diferencia de los Talleres Integrales, será un espacio que reunirá tanto a directores y a actores, como a estudiantes de danza, música o artes plásticas y visuales. En este espacio se podrá construir un trabajo escénico interdisciplinario o audiovisual, dirigido por un maestro que quiere poner a prueba sus estéticas y sus desafíos creativos. Para el estudiante de las artes escénicas que se enfrentará en su vida profesional a optar entre propuestas de carácter más convencional u otras en las que se esté más presente su libertad creativa, esto es, sus propios presupuestos y la creación del material escénico autónomo y configurado por sus propias características más allá de las presiones que puede ejercer el medio en cuanto a presupuestos y maneras de hacer, es de vital importancia que entre en contacto con experiencias muy libres de creación en el territorio teatral, abierto y múltiple, que posiblemente sean de muy difícil realización en el quehacer profesional y que, por ende, se constituye en una alternativa viable para que ponga en laboratorio esas premisas que le ayudarán a tener criterios más concretos sobre su devenir escénico.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Creación de universos estéticos interdisciplinarios, en los que los estudiantes participarán no sólo como intérpretes sino también como creadores.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Posibilitar a los estudiantes articular los contenidos y herramientas adquiridas a lo largo de la carrera, en torno a un experimento escénico o audiovisual que le permitirá confrontar su trabajo más allá de los preceptos de los géneros dramáticos, teniendo acceso a escenarios profesionales y a un público normal. * Desarrollar en quienes participan la sensibilidad, la creatividad y el espíritu crítico, así como su capacidad de aprehensión y comprensión de una realidad determinada desde la escena. * Montar una experiencia escénica o audiovisual que genere una dinámica cultural y se constituya en un espacio de comunicación entre la facultad de artes y la ciudad. * Indagar y comprender algunas premisas de la teatralidad contemporánea o de otros lenguajes representativos. * Inducir al estudiante a proponer material creativo desde sus propios presupuestos teóricos, teatrales, estéticos y experienciales. * Construir dispositivos escénicos que den cuenta de las hipótesis creativas. * Participar activamente en procesos de diálogo sobre el devenir del material creativo. * Reflexionar de manera profunda sobre la experiencia vivida.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Posee una disposición y una actitud para la creación que le permite una mirada crítica sobre el material que va generando. * Contrasta sus diferentes creaciones con fundamentos de investigación propios del oficio y del campo del arte. * Propone y ejecuta procesos artísticos con una fundamentación y una actitud investigativa propia de su oficio. * Emplea, transforma e innova los dispositivos en el campo de su oficio. * Participa en equipos creativos interdisciplinarios en los que colabora para resolver desde su disciplina las necesidades escénicas planteadas. * Participa de una manera crítica y responsable en la construcción de dispositivos escénicos o audiovisuales que promueven la transformación y una mirada más abierta y propositiva sobre el oficio teatral. * Contribuye al desarrollo de la cultura teatral expandiendo el concepto de ficción a miradas novedosas de la realidad. * Articula su creación con posibilidades de gestión y producción de proyectos artísticos. * Desarrolla la producción y circulación de pensamiento en torno a la práctica escénica. * Emplea e innova los lenguajes y técnicas concernientes al hecho escénico con imaginación y coherencia. * Construye dispositivos escénicos o audiovisuales a partir de criterios propios de creación en relación a contextos específicos de laboratorio teatral, desplegando una mirada crítica de la realidad. * Aplica a su disciplina diversos contextos de pensamiento que le permiten una mirada abierta al devenir creativo. * Genera relaciones humanas, personales, artísticas y laborales que contribuyen a dinamizar el campo artístico de su pertinencia.	
1. **SABERES PREVIOS**	
En el caso de los estudiantes de dirección: Taller de Dirección V, Taller Integral V. Esta asignatura está abierta en la modalidad de electiva para los estudiantes de actuación y de las carreras de Arte Danzario, Artes plásticas y Artes Musicales; así como para la Maestría en Estudios Artísticos.	
1. **CONTENIDOS**	
Posturas, principios y posibilidades del arte escénico contemporáneo: Escritura de escenario Artes vivas. Presentación-representación. Teatro de imagen. Teatro energético. Nuevas perspectivas del proceso escénico. Dramaturgias no convencionales. Lenguajes representativos: Radio, Cine, Radio teatro etc. **Investigación Formativa:** Dado que el estudiante tendrá que enfrentar nuevos horizontes creativos, la indagación en estos nuevos lenguajes propone un ejercicio investigativo profundo. **Gestión:** El estudiante enfrentará los retos organizativos y de producción que supone una creación interdisciplinar o audiovisual.	
1. **METODOLOGÍA**	
Si bien no se puede hablar de una metodología como tal, dado que no existen fórmulas para crear, y en tanto sabemos que cada material encuentra en el proceso los recursos expresivos que requiere para manifestarse y los caminos y estrategias que lo hacen posible, sí podemos afirmar que la improvisación-riesgo y la investigación son las herramientas creativas fundamentales. Los miembros del laboratorio de creación propondrán su punto de vista, y el director, por su parte, jugando el papel de 'público calificado', hará la operación de selección y combinación. Montar una experiencia escénica o audiovisual es una actividad integral, debido la multitud de códigos y niveles que constituyen el hecho artístico y a cuyo manejo y elaboración se verá abocado el estudiante. El maestro - director y el programa habrán entregado las herramientas necesarias para que el estudiante pueda jugar, 'resolver', 'inventar'.	
1. **RECURSOS**	
* Videos y películas sobre obras y experiencias artísticas en el campo teatral y otros campos relacionados con los objetos de estudio y las problemáticas que vemos en el taller. * Salidas de campo: obras teatrales, de danza, performances, exposiciones, simposios, encuentros artísticos y de formación en el campo. * Diálogos con dramaturgos, teóricos y críticos de teatro y artistas de otras disciplinas. * Teoría sobre cine y lenguajes audiovisuales.	
1. **EVALUACIÓN**	
La evaluación es permanente, esto quiere decir que en cada sesión, no sólo se identifica, a través de mecanismos de auto, hetero y coevaluación, la asimilación de los conceptos sino también la aplicación que se está haciendo de los mismos en la praxis escénica. * Evaluación cualitativa y cuantitativa. * Argumentación de propuestas creativas. * Desarrollo de ejercicios de puesta en consonancia con la temática tratada en taller. * Aportes individuales al proceso y participación activa en clase. * Asistencia al desarrollo del proceso. * Carpetas de dirección y diarios de trabajo. * Muestra final de proceso creativo Los porcentajes de calificación se definirán al comienzo del semestre y en todo caso deberán estar sujetos a un 70% del proceso y al 30% como examen final.	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* Bazin, A. (1990). Qué es el cine. Madrid: Ediciones Rialp * Bentley, E. (1971). La vida del drama; traducción de Alberto Vanasco. Barcelona: Ed. Paidós. * Bettetini, G. (1977). Producción significante y puesta en escena. Barcelona: Colección Punto y Línea. * Brook, P. (1971). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones Península. * Chevalier, J. F. y otros. (1998). Coloquio sobre el gesto teatral contemporáneo. México: Casa Refugio Citlaltepl. * Deleuze, G. (1994). La imagen-movimiento. Barcelona: Editorial Paidós. * Deleuze, G. (1987). La imagen-tiempo. Barcelona: Editorial Paidós. * Guiraud, P. (1979). La semiología. México: Siglo XXI Editores. * Kantor, T. (1997). La escena de la memoria. Madrid: Fundación Telefónica. * Kantor, T. (1977). El teatro de la muerte. Buenos Aires: Ediciones La Flor. * Lehmann, H. T. (1999). Postdramatisches theater. Frankfurt an Main Verk der Autorem. * Rancière, J. (2003). El maestro ignorante. Barcelona: Editorial Laertes. * Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Pontevedra: Ellago Ediciones, Pontevedra. * Sontag, S. (1969). Contra la interpretación; traducción de Javier González-Pueyo. Barcelona: Editorial: Seix-Barral.	
FECHA: Marzo 2017	