

1. Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa en Estudios Interdisciplinarios
Maestría en Gestión y Administración Cultural

Prontuario y Calendario de Trabajo

Título: *Modos de producción en las artes escénicas*

Codificación sugerida: GECU 6115

Horas crédito: 45 hrs. / tres créditos

Profesor: Dr. Ricardo Cobián Figeroux

Salón: LPM 123

I. Descripción del curso:

Estudia el desarrollo de proyectos culturales en Puerto Rico, con énfasis en los gestores de las artes de la representación, con el propósito de conocer sus funciones y necesidades. Se definirá el perfil de los distintos integrantes del teatro, la danza, la música, el *performance* y sus ejecutantes: actores, bailarines, intérpretes, artistas del *performance*, así como dramaturgos, coreógrafos, escenógrafos, diseñadores de luces, sonido, vestuario, de instalaciones y diseñadores técnicos de multi-media y artistas plásticos. Productores independientes e institucionales que contribuyen y financian el desarrollo de las artes escénicas. Se visitarán los espacios físicos y conceptuales disponibles para la creación artística. Se invitarán a la clase a productores, administradores, gestores y artistas de la escena para mantener charlas y conversatorios con los estudiantes. Se facilitará el contacto con producciones convencionales y alternativas.

I. Objetivos:

A tono con la descripción arriba expresada, se aspira a que los estudiantes logren

- Estudiar los artistas, las instituciones y los proyectos culturales más significativos del país -a través de contactos con fuentes primarias, lecturas de libros, entrevistas y observaciones de campo- para identificar las características esenciales de las artes de la representación.
- Conocer a los gestores de la producción teatral y *dancística* en el país a través de contactos directos, entrevistas, observación de vídeos y de representaciones teatrales, de danza y de *performance*.
- Analizar los espacios disponibles y la composición de los públicos.

- Ampliar su registro como espectadores y conocer a fondo los problemas fundamentales del proceso de creación y producción de las artes de la representación.
- Examinar los problemas existentes de funcionamiento y diseñar estrategias para proyectos posibles.
- Desarrollar destrezas de investigación y de informes orales.
- Realizar una pesquisa a fondo de una de las formas de producción existentes en un ensayo escrito que contenga sus hallazgos y recomendaciones.
- Llevar a cabo una Propuesta de Producción detallada de un evento artístico imaginario o puesto en práctica.

II. Estrategias:

El curso utilizará diversas estrategias en su evolución: conferencias, discusiones, conversaciones con artistas, productores y administradores, asistencia a montajes de artes escénicos, observación de vídeos, visitas de campo a locales e instituciones y programas de teatro y danza¹.

III. Recursos mínimos requeridos:

In-focus, televisor, reproductor de vídeo, acceso a computadoras.

IV. CALENDARIO DE TRABAJO²

(Informes. Conversatorios. Visitas. Conferencias)³

ENERO 2022

Martes 18

Comienzo de clases: discusión de Prontuario y Calendario. Preguntas sobre la estructura del curso, la teoría y la práctica, la dinámica de la clase y el horizonte de expectativas de estudiante-profesor.

Jueves 20

Asignación de los Informes por capítulos y explicación sobre los exámenes de ensayos del curso. Selección de términos del Glosario de Expresiones Científicas⁴

¹ Ver Calendario de Trabajo.

² Calendario de Trabajo sugerido y sujeto a cambios. Los invitados y las visitas se le informará una vez confirmados.

³ Son los pilares de la **Estructura** del curso. Los **Conversatorios** duran de 15 a 20 min., por cada invitad@ y están sujet@s a cambio. La asistencia es obligatoria. Para las **Visitas** cada estudiante es responsable de llegar por su cuenta a los *venues* locales asignados. Sujet@s a cambios.

⁴ Suministrado el Glosario de Expresiones Científicas.

Informe*: resumen abreviado de *Informe Censo Cultural 2021*. Proyectos y Becas Gerenciales (Inversión Cultural).

(I) Bases Teóricas⁵

Martes 25

Informes: (secciones)⁶

1. El concepto de cultura:
2. Concepto de cultura. Definiciones.
3. Qué comprende la cultura.
5. Sociedad y cultura.
7. El acto creativo y la apropiación cultural.
8. La cultura vista desde adentro.
10. Mito y razón en la cultura.

Jueves 27

Informes:

II: La cultura y el arte popular:

1. Pueblo y cultura popular.
3. Las culturas afroamericanas.
6. Cultura popular, cultura nacional y cultura universal.
9. Arte popular, arte erudito y artesanía.

FEBRERO

Martes 8

Informes:

III: Identidad y comunidad:

1. El concepto de identidad*
2. La identidad negativa.

Jueves 10

Informes:

IV: Etnia, clase y cultura:

9. Clase y cultura.

V: Cultura y colonialismo:

3. Integración y asimilación.
9. La descolonización cultural.

-Posibles temarios para propuestas de investigación-*

⁵ Textos de discusión: Colombes, Adolfo, *Manual del Promotor Cultural I: Bases Teóricas de la Acción*, Editorial Humanitas-Ediciones Colihue, Buenos Aires, Argentina, 1990.

⁶ Los informes son compulsorios. Se asignan por capítulos. Se pueden presentar en *power point*, con cartelones o como relatores. Se pueden dar individuales o en grupo.

Martes 15

Visitas: Locales (*venues*) formales y alternativos en Río Piedras

1. Teatro de la Universidad de Puerto Rico

Guía:

2. Anfiteatro Julia de Burgos

Guía:

3. Cine-teatro Paradise y Casa Ruth Hernández

Guía:

4. El Ensayo

Guía:

Jueves 17

VI: El cambio social y cultural

4. Encerramiento y universalismo en el arte popular.
8. Cultura y desarrollo económico.

Martes 22

Conversatorios: Mujeres *Performers* y coreógrafas en la academia.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Jueves 24

Informes:

VII: Cultura y poder: las políticas culturales:

1. Las políticas culturales.
3. La autogestión cultural y sus niveles.
4. Algunas precisiones terminológicas.
10. El derecho a la cultura: políticas de la UNESCO.

MARZO

Martes 1

Entrega Examen Ensayo 1⁷

Entrega de bosquejos de Propuestas de Investigación*

Conversatorio: productores y directores institucionales del Recinto UPR

- 1.
- 2.
- 3.

⁷ Examen-Ensayo 1 gira en torno a desarrollar un compendio coherente de las *bases teóricas* informadas hasta el día con añadidos de otras fuentes teóricas consultadas.

(II) Bases para la Práctica*

Jueves 3

Informes:

I: El promotor y sus funciones:

1. El promotor cultural.
3. La administración cultural.
4. Las funciones del promotor cultural.
8. El desarrollo de la cultura.

Martes 8

Visitas:

Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré: Sala Festivales Antonio Paoli, Sala Drama, René Marqués, Sala Experimental, Carlos Marichal, Sala Sinfónica Pablo Casals y Pabellón de las Artes.

Anfitrión:

Jueves 10

Informes:

II: La investigación cultural: **

2. Fases de la investigación.
4. Fuentes de la investigación.
6. La fuente bibliográfica.
7. La tradición oral y la técnica de la entrevista.
8. La fuente documental y monumental.
9. La fuente estadística.
10. la encuesta y el cuestionario.

Martes 15

Entrega de reseñas críticas de producciones asistidas de artes escénicas *

Conversatorio: experiencia administrativa institucional.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Jueves 17

Informes:

III: La organización cultural:*

2. La transferencia de información.
10. El tercer nivel de autogestión.

Entrega Examen Ensayo 2 ⁸

Informes:

IV: La programación cultural: **

1. El concepto de programación cultural.
2. Criterios rectores de la programación.
4. La elaboración de proyectos.

Martes 22

Feriado: *Día de la Abolición de la Esclavitud*

Jueves 24

Visitas:

Teatros Francisco Arriví y Victoria Espinoza

Anfitrión:

Martes 29

Conversatorios: ballet y danza contemporánea

- 1.
- 2.
- 3.

Jueves 31

Conversatorio: performance experimental y alternativo.

- 1.
- 2.
- 3.

ABRIL

Martes 5

Informes:

VIII: Promoción cultural y contexto social:

1. La contextualización de la acción cultural.

Ponencia: *El teatro como espacio de la interdisciplinaridad: el método performativo⁹.*

Revisión de propuestas de proyectos de investigación para ensayo final**

Jueves 7

Conversatorio: directores y productores comerciales: teatro, ópera y música

- 1.
- 2.

⁸ Sobre teoría aplicada a una producción (posible/ ideal/ imaginada) aplicada a la realidad cultural puertorriqueña, caribeña, latinoamericana o de la diáspora*

⁹ Ponencia por el Prof. Ricardo Cobián

- 3.
- 4.

Martes 12

Conversatorios: área técnica y de diseño: luces, sonido, escenografía, vestuario, maquillaje, utilería, regiduría.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Jueves 14

Receso académico: Jueves Santo

Martes 19

Ponencia: *Políticas Culturales, Diálogo Social y Empresarismo Cultural*¹⁰

Jueves 21

Visita: Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

Guía:

Martes 26

Conversatorio Final: Encuentro Actoral

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Jueves 28

Visitas: otros espacios alternativos y experimentales

1. El Local- c. Fernández Juncos #1425
2. Taller Comunidad La Goyco- c.Loiza #1763
3. Pública- c. Ave. Ponce de León #1057 (Altos del Cabro)
4. Cuadrado Gris- Barrio Obrero

MAYO

Martes 3

Informes:

VI: Las áreas de trabajo (I)

1. Teatro y danza

VII: Las áreas de trabajo (II)

¹⁰ Ponencia por el Dr. Ricardo Cobián

1. Medios de difusión
2. **Repaso general**

Jueves 5

Último día de clase y entrega del trabajo final

V. Estrategias de evaluación:

Asistencia, Informes y participación en clase ¹¹	30%
Dos ensayos cortos sobre temas discutidos	30%
Reseñas sobre montajes	10%
Monografía sobre investigación de campo	30%

VI. Sistema de calificación:

Cuantificable (A – F)

VII. Ley 51

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a).

De ser necesario, se realizará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

Integridad académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o

¹¹ La **asistencia a clase** es compulsoria, en particular en los **informes** y en los **conversatorios** de los invitados.

escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen de género en modalidad de violencia sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón del sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante al Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con título IX para orientación y/o presentar una queja.

VIII. Bibliografía: 1.

- Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1964.
- Barba, Eugenio y Nicola Savarese, *Anatomía del actor*. Universidad Veracruzana, 1988.
- Boal, Augusto, *Teatro del oprimido*, Vols. 1 y 2. México, Editorial Nueva Imagen, S.A., 1980.
- Brook, Peter, *The Empty Space*. New York, Atheneum, 1968.
- Cardona, Patricia, *La percepción del espectador*. México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1993.
- Cobián, Ricardo, *Políticas culturales, diálogo social y empresarismo cultural*, (suministrado)
- .El teatro como espacio de la interdisciplinaridad: el método performativo*, (suministrado)
- . Propuestas: Razón de cuerpo; Propuesta conceptual para el desarrollo del antiguo cine-teatro Paradise; Chatarra: una poética de la crisis* (suministrado)
- Conte, David M. *Theatre Management. Producing & Managing the Performing Arts*, EntertainmentPro, 2007.
- Fuentes, Sylvia, *Gestión y Danza*. Asociación Cultural Danza Getxo, 2008.
- Morfi, Angelina, *Historia crítica de un siglo de teatro puertorriqueño*. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1980.

- Mulcahy, Lisa, *Theater Festivals. Best Worldwide Venues for New Works*, New York, Allworth Press, 2005.
- Ferreto Giulio Aldo y Saavedra González, Lorena, *Creación, producción y educación en las artes escénicas del siglo XXI*, Valparaíso, Chile, 2016.
- Gómez Peña, Guillermo, *The New World Border*. San Francisco, City Lights, 1996.
- González, Lydia Milagros, *Teatro: libretos para el Tajo del Alacrán*. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1980.
- Jonas, Gerald, *Dancing: the Pleasure Power and Art of Movement*. New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers in association with Thirteen/WNET, 1992. and videos.
- Macoy, Peter. *Essentials of Stage Management*. New York, Routledge, 2005.
- Marranca Bonnie & Dasgupta, Gautam (eds.), *Interculturalism and Performance*. New York, PAJ Publications, 1991.
- Márquez, Rosa Luisa, *Brincos y saltos: el juego como disciplina teatral*. San Juan, Ediciones Cuicaloca, 1992.
- Navarra, Gilda. *Polimnia*. Barcelona, Romagraf, 1989.
- Pasarell, Emilio. *Orígenes y desarrollo de la afición teatral en Puerto Rico*. San Juan, Editorial Universitaria, 1967.
- Pavis, Patrice. *Diccionario de teatro*. Barcelona, Ediciones Paidós, 1990.
- Perales, Rosalina. *Teatro Hispanoamericano contemporáneo. Vols.1-2*. México, Escenología, 1989-1993.
- Pérez Martín, Miguel Ángel, *Gestión de Salas y Espacios Escénicos*. México, Ed. Ñaque, 2004.
- Quintero, Mareia y Hernández Javier, Comisión para el Desarrollo Cultural en; [Estudio del Ecosistema Cultural en Puerto Rico], 2015.
- Sáez, Antonia, *El teatro en Puerto Rico*. San Juan, Editorial Universitaria, 1972.
- Schechner, Richard, *Performance Studies: An Introduction*. New York, Routledge, 2006
- _____. *Performance Theory*. New York, Routledge, 2003.
- Todd, Andrew & Jean-Guy Lecat, *El círculo abierto: Los entornos teatrales de Peter Brook*.
- Tapia y Rivera, Alejandro, *Mis memorias*. Barcelona, Ediciones Rumbos, 1968.
- Webb, Duncan M. *Running Theaters: Best Practices For Leaders And Managers*. New York, Allworth Press, 2005.
- Walsh, Dave y Len Platt. *Musical Theater and American Culture*. Westport, CT., Praeger, 2003.

Revistas y periódicos: 2.

Periódicos: reseñas críticas de Susan Homar y Lowell Fiet

Claridad, Diálogo, El Nuevo Día.

Revista Conjunto, La Habana, Casa las Américas, 1965-2002.

Material audiovisual: 3

Vídeos pertinentes de danza, teatro y *performance*. (Patricia Cardona, Histriones, Teatro Rodante, Cirque de Soleil, Viveca Vázquez, Teresa Hernández, Agua Sol y Sereno, etc.)

Portales electrónicos; 4

Becas Gerenciales-Formularios.

Fondo Delante de Filantropía de Puerto Rico

inversióncultural@gmail.com

Encuesta de Consumo Cultural en Puerto Rico-2015.

<http://www.inversióncultural.com/labcultural>

Encuesta Mundial de Valores-2018.

<http://www.worldvaluessurvey.org>

Proyectos: Inversión Cultural.

www.inversioncultural.com/proyectos

Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.

<http://www.presupuesto.pr.gov>

Red de promotores culturales de América Latina y el Caribe

<http://www.redlatinoamericana.com>

El Instituto Hemisférico de Performance y Política

<http://hemi.nyu.edu/esp/seminar/>

Performancelogía

<http://performancelogia.blogspot.com>