

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **GENERACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa):

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

La asignatura de *Generación de Proyectos y Producción Artística* se encuentra dentro del Campo de Cultura Teatral y se cursa en el séptimo semestre de la licenciatura. Con esta asignatura el alumno adquirirá una visión amplia del panorama real del mercado laboral, así como una serie de herramientas que le permitirán generar proyectos de teatro, colectivos o individuales, es decir, que le permitan desarrollarse de manera profesional, sin depender de la demanda del mercado laboral.

El “productor artístico” es el empresario-artista encargado de generar, producir, difundir y explotar una obra de teatro, sin dejar a un lado la construcción de un discurso estético. Aquellos alumnos interesados en convertirse en “productores artísticos” de sus propios proyectos, requieren, aparte de conocer todas las disciplinas artísticas implicadas en la producción teatral, aprender una serie de conceptos y herramientas que se utilizan en la creación de una empresa: planeación, administración, contabilidad y mercadotecnia.

Durante el semestre, el alumno desarrollará una carpeta de proyecto a partir de los conocimientos adquiridos en clase, utilizando también lo aprendido en la asignatura de Teoría y Análisis del Texto Dramático, para seleccionar el texto-base de su proyecto y para justificar la importancia y pertinencia del mismo.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Planear un proyecto teatral.
- b) Seleccionar un texto, describir el proyecto y justificarlo a partir de la utilización de las herramientas analíticas adquiridas en la asignatura de Teoría y Análisis del Texto Dramático.
- c) Realizar una carpeta completa de pre-producción de un proyecto, utilizando las herramientas empresariales adquiridas para estructurar el proyecto.
- d) Reconocer las funciones del Productor Artístico en todas las fases del proyecto: pre-producción, producción, explotación y post-producción, así como diferenciar las funciones del productor ejecutivo.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL PROYECTO PERSONAL	12	12
2	EL DISEÑO DEL PROYECTO	10	10
3	PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO	10	10
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD 1	EL PROYECTO PERSONAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de:
--------------------	--

	<p>a) Generar su propio proyecto como opción laboral y de desarrollo artístico.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 Razones para levantar un proyecto personal. 1.2 Características del actor-empresario. 1.3 Cómo se estructura una empresa de teatro (compañía de teatro). 1.4 La concepción responsable del proyecto (selección del texto y derechos de autor). 1.5 El productor artístico y el productor ejecutivo. 1.6 El poder de la convocatoria.</p>
<p>UNIDAD 2</p>	<p>EL DISEÑO DEL PROYECTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Utilizar las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto de teatro.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Primera fase de la preproducción: La visión. El lugar. El equipo. El presupuesto. Los recursos.</p> <p>2.2 La gestión de los recursos: Realización de carpetas. Las diferentes fuentes de financiamiento.</p> <p>2.3 Segunda fase de preproducción: Convocar y contratar. Planeación de la producción (elaboración del plan de trabajo, calendario de actividades, ruta crítica, presupuesto y ejercicio de recursos). Plan de mercadotecnia. Prevenir y evitar conflictos.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Identificar los elementos que implica la generación de un proyecto y cómo relacionarse con todas las diferentes áreas de</p>

	<p>la producción desde su doble función de productor artístico – actor.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Acción 1 La producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organigrama de la producción. Administración y control de los recursos. La relación con los creativos y con los actores. Vistos buenos y toma de decisiones. El montaje. Los ensayos. La difusión y las relaciones públicas. <p>3.2 La exhibición:</p> <ul style="list-style-type: none"> El estreno. Las funciones. Los pagos. El control de la taquilla. La temporada. Solución de situaciones inesperadas. <p>3.3 Post-producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Explotación del proyecto. Almacenaje de la producción. El cierre del proyecto y la contabilidad. La evaluación de resultados. El siguiente proyecto.
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Las clases se desarrollarán a partir de la exposición del profesor y la ejercitación de los alumnos en una serie de prácticas que les permitan manejar las diferentes herramientas de producción que se proponen, en diferentes escenarios mediante la resolución de problemas específicos a partir de casos hipotéticos y reales.</p> <p>Durante el transcurso del semestre, los alumnos deberán diseñar un proyecto (pudiendo ser este individual o grupal), cuya verificación será la realización de una carpeta de preproducción del mismo.</p>
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cubrir un 90% de asistencia a la asignatura. b) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Entrega de un trabajo final, que puede realizarse en equipo o individualmente, y que consiste en una carpeta de pre-producción del proyecto de la segunda puesta en escena, que se realizará en el octavo semestre de la licenciatura.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

EL PROYECTO PERSONAL

Ley federal de derechos de autor:

- 1) <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf> Páginas: 3-8, 12-14, 20, 26.

EL DISEÑO DEL PROYECTO

- 1) Lledó, Pablo y Rivarola, Gustavo: *Gestión de proyectos*, Editorial Pearson, Buenos Aires, 2007. Capítulos: 1.3, pp. 10-13; 1.4, pp. 13-14; 2.3, pp. 21-23; 2.5, pp. 26-28; 2.6, pp. 28-29; 3.1 pp. 33-34; 3.2 pp. 35-37; 3.7 pp. 50-51; 3.8 pp. 51-52; 3.9 p. 53; 4.2 pp. 64; 5.2 pp. 86-89.

PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO

- 1) Schraier, Gustavo: *Laboratorio de Producción Teatral 1*, Editorial Atuel, Segunda edición, Buenos Aires, 2008. Capítulos: 1 pp. 13-22; 2 p. 36; 3 pp. 41-47, 61-62, 64-83, 98-102, 119-122, 128-134; 4 pp. 139-157; 5 pp. 169-174.

Bibliografía complementaria:

- 1) Byrnes, William J.: *Management and the Arts*, Elsevier Focal Press, New York, 2008.
- 2) De León, Marisa: *Espectáculos escénicos (producción y difusión)*, Editorial CONCACULTA/FONCA, México, 2009.
- 3) Kaiser, Michael M.: *The Art of Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations*, Brandeis University Press, New York, 2008.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional del teatro con experiencia en producción o gestión en artes escénicas y docente.