

COURSE DATA**Data Subject**

Code	43416
Name	Production and programming in performing arts
Cycle	Master's degree
ECTS Credits	10.0
Academic year	2021 - 2022

Study (s)

Degree	Center	Acad. year	Period
2155 - M.U. en Gestión Cultural 12-V.2	Faculty of Social Sciences	1	Second term

Subject-matter

Degree	Subject-matter	Character
2155 - M.U. en Gestión Cultural 12-V.2	12 - Production and programming in performing arts	Optional

Coordination

Name	Department
MARTINEZ LUCIANO, JUAN VTE	155 - English and German
ROSELLO IVARS, RAMON J.	140 - Catalan

SUMMARY**English version is not available**

Esta asignatura responde a una de las cuatro áreas en las que el máster en Gestión Cultural ofrece formación: la gestión de artes escénicas. Dentro de ella los contenidos se organizan a partir de cuatro grandes bloques:

- a) Procesos y planificación de la producción escénica

En este primer bloque se plantea la producción de eventos escénicos desde una doble vertiente. De un lado, considerando al productor en la gestión cultural como un creador que colabora con el equipo de creativos artísticos ; por lo que debe ser consciente que su fin último es propiciar un proceso que respete en su integridad esencial el proyecto (o, mejor dicho, la voluntad del fin estético) en su resolución escénica; todo ello sin menoscabo de la dimensión gestora y empresarial de dicho proceso, que se quiere cultural y competitivo. Lo cual implica la otra vertiente antes enunciada ,esto es, el conocimiento técnico, administrativo y financiero de la producción del espectáculo, sin olvidar que este es un objeto o proceso

que se mueve en el ámbito específico de las artes y la cultura, en el que la rentabilidad se valora desde diversos parámetros. De todo ello se deduce la condición teórico-práctica de la asignatura, en la que está previsto, - a partir de los conceptos básicos de la disciplina-, la realización de simulacros, análisis de supuestos prácticos y la participación de expertos profesionales, pues se parte de una concepción fundamentalmente interdisciplinar de la materia.

b) Sistemas de producción y modelos escénicos históricos

En este segundo bloque se abordan dos casos (A y B) de producción escénica singulares, por varios motivos: el teatro clásico español y la ópera. Su singularidad radica no sólo en su especificidad de género, sino en su interés y programación asidua en los escenarios, generando por ello una fuerte circulación económica y propiciando nichos de trabajo muy atractivos. La primera parte aborda el conocimiento de la gestión y producción del espectáculo en una época fundamental del teatro occidental: el llamado Siglo de Oro Español. Pretende un perfil de aplicación profesional (asesoramiento y documentación para instituciones privadas o públicas; gestión de la producción teatral; criterios de adaptación y gestión de la producción de obras teatrales clásicas en la actualidad, etc.) El enfoque será histórico aunque este recorrido se apoye en la epistemología teórica contemporánea. Partiendo de la memoria común de la implantación institucional y comercial del teatro en la Europa moderna, el desarrollo de la materia abundará en los condicionamientos coetáneos de la producción teatral del periodo señalado: desde el texto a su transmisión, desde el espacio a los diferentes públicos, desde la materialidad de la puesta en escena a la organización de las compañías teatrales. Todo ello como base documental que facilite los criterios válidos o cuestionables de la adaptación y producción actual de los clásicos del teatro español de la época. De todo ello se deduce la condición teórico-práctica de la asignatura, en la que está previsto -a partir de los conceptos básicos de la disciplina-, la realización de simulacros, análisis de supuestos prácticos y la participación de expertos profesionales, pues se parte de una concepción fundamentalmente interdisciplinar de la materia.

La segunda parte aborda el conocimiento de la elección, gestión y producción de la ópera como fenómeno particular dentro del conjunto de las artes escénicas. A partir de unos cuantos conceptos teóricos específicos de la ópera, de un repaso histórico a los grandes estilos de la misma y a la programación regular de los grandes teatros de ópera, el enfoque de la asignatura será esencialmente práctico, planteando para ello la realización de simulacros y análisis de supuestos prácticos que lleven al alumno a adquirir criterios que faciliten su posible integración en la gestión operística.

c) Repertorios, programación y estrategias de gira en música y teatro

Este bloque se centrará, en primer lugar, en el análisis de algunos modelos de construcción del repertorio, tomando como ejemplo el modelo inglés por sus características de ejemplo contrastado en la programación del repertorio clásico y contemporáneo, con especial referencia a los espacios de exhibición del repertorio. Se abordarán también cuestiones relativas a las estrategias de distribución y gira de espectáculos. La segunda parte se centrará en conocer y discutir los parámetros de los diferentes estilos de programación escénica. El objeto de estudio será el panorama escénico nacional y autonómico tanto en el ámbito de la música como del teatro y la danza. Se combinarán aspectos teóricos con ejercicios prácticos a través de la realización de simulaciones de programación de espectáculos escénicos.

d) Organigrama escénico actual: instituciones y creativos

Este bloque se centrará, en primer lugar, en el conocimiento del funcionamiento del teatro público en España y, concretamente, de las principales instituciones dedicadas a las artes escénicas dentro de los diferentes ámbitos de la administración. Además, se revisará el panorama de los festivales y, especialmente, de las ferias especializadas en artes escénicas organizadas en diferentes comunidades autónomas. En segundo lugar, se revisará el funcionamiento del sector privado de las artes escénicas a partir del estudio de casos concretos de compañías, productoras y salas. Finalmente, ofrecerá un panorama de los creativos actuales, centrándose en el trabajo de los directores y coreógrafos más destacados.

La materia se completa con seminarios complementarios sobre subsectores específicos como la producción y gestión de música para espectáculos, la danza, la música antigua, escuela de espectadores y producción teatral en empresa privada.

PREVIOUS KNOWLEDGE

Relationship to other subjects of the same degree

There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.

Other requirements

OUTCOMES

2155 - M.U. en Gestión Cultural 12-V.2

- Conocer la legislación aplicable en el ámbito de la gestión cultural
- Saber organizar áreas y servicios en el seno de organizaciones relacionadas con la cultura.
- Students should apply acquired knowledge to solve problems in unfamiliar contexts within their field of study, including multidisciplinary scenarios.
- Students should be able to integrate knowledge and address the complexity of making informed judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities associated with the application of their knowledge and judgments.
- Students should communicate conclusions and underlying knowledge clearly and unambiguously to both specialized and non-specialized audiences.
- Students should possess and understand foundational knowledge that enables original thinking and research in the field.
- Planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades materiales y humanas de un área, servicio o equipo de gestión en instituciones y organizaciones culturales.
- Saber gestionar el conocimiento en instituciones y organizaciones del sector cultural.

- Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural.
- Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural.
- Saber elaborar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.
- Saber organizar eventos en diversos campos de la gestión cultural.
- Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la Gestión Cultural.
- Saber gestionar un presupuesto en el ámbito de la gestión cultural.
- Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al sector de la Gestión Cultural.

LEARNING OUTCOMES**English version is not available****WORKLOAD**

ACTIVITY	Hours	% To be attended
Theory classes	46,00	100
Seminars	12,00	100
Tutorials	12,00	100
Computer classroom practice	6,00	100
Attendance at events and external activities	10,00	0
Development of group work	20,00	0
Development of individual work	50,00	0
Study and independent work	20,00	0
Readings supplementary material	10,00	0
Preparation of evaluation activities	32,00	0
Preparing lectures	12,00	0
Preparation of practical classes and problem	10,00	0
Resolution of case studies	10,00	0
TOTAL	250,00	

TEACHING METHODOLOGY

English version is not available

EVALUATION

English version is not available

REFERENCES

Basic

- Huerta Calvo, J. (dir.) (2003) Historia del teatro español. Madrid, Gredos.
- Oliva, C. (2002) Teatro español del siglo XX. Madrid, Síntesis.
- Oliva, C. (2004) La última escena. Teatro español de 1975 a nuestros días. Madrid, Cátedra.
- Oliva, C. / Torres Monreal, F. (1990) Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra.
- Pavis, P. (1990) Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós.
- CASA, Frank; GARCÍA LORENZO, Luciano; VEGA GARCÍA-LUENGO, Germán, Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2002.
- Cimarro, J. F. (1997) Producción, gestión y distribución del teatro, Madrid, Fundación Autor.

Additional

- ROSSELLÓ, R. X. (ed.) (2000a) Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998). València: Universitat de València.
- RUANO DE LA HAZA, J.M. La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2000.

Links:

www.aldaia-ajuntament.es/tama
www.teatrochapi.com
www.redescena.net
www.teatrelliure.com
www.jccm.es
www.teatres.gva.es
www.tnc.cat
www.palaualteia.com
www.teatre-auditori.santcugat.cat

ADDENDUM COVID-19

This addendum will only be activated if the health situation requires so and with the prior agreement of the Governing Council

1. CONTENTS

Contents of the original teaching guide are maintained.

2. VOLUME OF WORK AND PLANNING OF TEACHING

The activities and volume of work of the original teaching guide will be maintained.

3. TEACHING METHODOLOGY

- Individual tutorials will preferably be virtual.

-If sanitary situation imposes that all classes must be on-line, all sessions will be substituted for: materials in virtual Classroom, synchronous videoconferencing or registered presentations. Practical activities will guarantee the interaction with students by videoconference, forum or chat in virtual classroom. Teachers will communicate these adaptations through virtual classroom.

FOR VULNERABLE OR AFFECTED STUDENTS

Methodology will be adapted to the following activities no face-to-face:

- Synchronous videoconferencing*
- Tutorials through videoconference*

4. EVALUATION

In case the health situation imposes that the final test is developed online, an evaluation by the following modality will be proposed:

- Continuous evaluation activities delivered by virtual classroom.*
- Final work, delivered by virtual classroom.*

5. BIBLIOGRAPHY

The bibliography of the guide will be maintained. If the sanitary situation imposes shutdown of libraries, teachers will facilitate materials of support in virtual classroom.

