

ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN TEATRAL 1

por Miguel del Castillo

Presentación

El trabajo en la asignatura este primer semestre está orientado hacia la carga administrativa del título de la materia, los contenidos del programa permiten ser abordados desde el desarrollo de habilidades de comunicación de las características conceptuales, de valor, estéticas, financieras, legales y de tiempos de ejecución de una puesta en escena. Por lo tanto, se desarrollarán los temas más importantes a contemplar en una carpeta de preproducción de un proyecto de artes escénicas o de cualquier otra índole artístico-cultural, lo cual permite maniobrar administrativamente con cautela, dar seguimiento a la planeación, llevar a cabo las correcciones necesarias durante su implementación, durante la etapa de producción, y evaluar los resultados del proyecto en la postproducción. El trabajo final consistirá en la presentación de una carpeta del proyecto.

Objetivo general

Diseñar un proyecto con aspectos financieros, organizativos y humanos para llevar a cabo la producción de una puesta en escena.

Objetivos específicos

Aplicar conceptos específicos de la administración, administración para las artes, administración para el teatro, la gestión cultural, los negocios culturales, contaduría básica y de producción de una puesta en escena a un proyecto escénico.

Temario por semana

1. Gestión, Producción y Administración de una puesta en escena
2. Entorno de la producción teatral en México y tendencias a nivel global
3. Compañías y grupos de trabajo en la creación de un proyecto escénico
4. Elementos en la planeación de un proyecto escénico: Ideas creativas, entorno, estructura interna, estructura financiera y recursos humanos
5. Directrices creativas para el desarrollo de un proyecto de naturaleza cultural
6. Relación entre las partes que conforman las directrices creativas
7. Comunicación de las ideas creativas
8. Análisis de necesidades de recursos humanos,

financieros, técnicos y de alianzas estratégicas en la planeación de un proyecto de producción escénica

9. Análisis de las posibles fuentes de financiamiento del proyecto escénico
10. Proyección financiera de desarrollo del proyecto escénico
11. Planeación financiera del proyecto escénico
12. Dimensión técnica del desarrollo del proyecto escénico
13. Planeación de los tiempos de ejecución del proyecto escénico
14. Planeación de la gestión de los recursos del proyecto durante las etapas de su desarrollo
15. Postproducción de un proyecto escénico
16. Ética en el desarrollo de un proyecto escénico

El curso está dividido en 32 sesiones, de las cuales 2 hrs. responden a actividades teóricas y 2 hrs. a actividades prácticas, sumando un total de 64 hrs. al semestre.

Evaluación

La evaluación consistirá en la entrega de una carpeta sobre un proyecto de artes escénicas (90%), cuyos contenidos se irán trabajando semanalmente. El 10% restante de la calificación se basa en una apreciación subjetiva de acuerdo con la percepción de la implicación en las actividades de la asignatura.

dato de contacto
migueldelcastillo@filos.unam.mx

Bibliografía

(los fragmentos utilizados para las sesiones se pone a disposición del alumnado en formato PDF o a manera de resúmenes en texto, video u otro tipo de materiales audiovisuales):

- ADDIS, Michaela y Andrea Rurale, *Managing the Cultural Business: Avoiding mistakes, finding successes*, Nueva York, Routledge, 2021.
- BARFOOT, Caroline, et al, *Principios de publicidad*, Barcelona, Gustavo Gil, 2008.
- BERNSTEIN, Joanne Scheff, *Standing room only: marketing insights for engaging performing arts audiences*, Palgrave | Macmillan, 2014.
- BEST, Kathryn, *Management del diseño*, Barcelona, Parramón ediciones, 2007.
- CARRETER, Fernando Lázaro y Evaristo Correa Calderón, *Cómo se comenta un texto literario*, México, Publicaciones Cultural, 1994.
- COLBERT, François y CUADRADO, Manuel, *Marketing de las artes y la cultura*, Barcelona, Ariel, 2010.
- CONTE, David M. y LANGLEY, Stephen, *Theatre Management. Producing and managing the performing Arts*, 2007.
- FABER, Donald, *Producing Theatre: A comprehensive and legal business guide*, New Jersey, Limelight Editions, 3a edición, 2006.
- GARCÍA BARRIENTOS, *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid, Editorial Síntesis, (primera reimpresión) 2003.
- HARRIS, Paul, *Retículas*, Barcelona, Parramón ediciones, 2008.
- IRELAN, Scott R., et. al., *The process of dramaturgy: A handbook*, Newburyport MA, Focus Publishing | R. Pullins Company, 2010.
- KOTLER, Philip y Armstrong, Gary, *Fundamentos de Marketing*, México, Pearson, 2013.
- KOTLER, Philip y Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, New Jersey, Pearson Education, 2012.
- MOTHERSBAUGH, David L. y Del I. Hawkins, *Consumer behavior: Building marketing strategy*, Sacramento, C.A., University of Alabama | University of Oregon | McGraw-Hill Education, 2016.
- PAVIS, Patrice, *Diccionario del teatro*, 9a reimpresión, Barcelona, Paidós, 2015.
- PEÑA CASADO, Rafael, *Gestión de la producción en las artes escénicas*, México, Escenología, 2002.
- POULIN, Richard, *El lenguaje del diseño gráfico*, Barcelona, Promopress, 2012.
- ROSENWALL, Ellen, *Arts management: Uniting arts and audiences in the 21st century*, Nueva York, Oxford University Press, 2014.

Bibliografía en línea a través de la plataforma Biblioteca Digital UNAM:

- International Journal of Arts Management, Management International*, 2002-2021. *Theater Survey*, Cambridge University Press, 1960-2021.
- ABALLAY, Silvia Irene y Carla Avendaro Manelli, *Gestión cultural: entre conceptos lejanos y realidades cercanas*, Eduvim, 2010.
- FREEBODY, Kelly, et. al., *Applied theater: Understanding Change*, Suiza, 2018. LUPTON, Ellen y Jennifer Cole Phillips, *Diseño gráfico: Nuevos fundamentos*, Barcelona, Editorial Gustavo Gil, 2014.
- GULLO, Javier y Juan Pablo NARDULLI, *Gestión organizacional*, Buenos Aires, Editorial Maipue, 2015.
- MÜNCH, Lourdes, *Administración: Gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo*, 3a edición, México, Editorial Pearson, 2018.
- WELLS, Williams, et. al., *Publicidad: Principios y práctica*, México, Pearson Educación, 2007.