

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO -TÉCNICO EN ARTES ESCENOTÉCNICAS

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico (1° y 2° Año)

Área: Escenotécnica

Asignatura: ESCENOTECNIA II

Categoría: Teóricos-prácticos puntuales

Equipo Docente:

Profesor Titular: Lilian Mendizabal (lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar)

Profesores adscriptos: Laura Faner

Ayudantes Alumnos: Inti Chudnobsky Paredes - Agustina Adarvez - Grace Ugarte

Distribución Horaria:

Viernes de 13:00 a 16:00

Horario de atención a alumnos: jueves de 11 a 13 hs. y viernes de 16 a 18 hs. Previa cita acordada vía mail.

Espacio: Salón Azul 1° piso

Correo comunicación: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

Turno: Cátedra única

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

El acto teatral se crea en la misma representación. No basta con realizar buenos bocetos o maquetas. Por muy impresionantes que éstos sean, lo importante es su ejecución y la relación con la puesta en escena y el universo del actor. La verdadera escenografía adquiere sentido cuando se inicia la función y cuando ese espacio se deja atrapar por la imaginación del público. Sólo entonces podremos juzgar su efectividad.

Ramón López Cauly

Fundamentación:

La Cátedra, Escenotecnia II, abarca en su contenido la problemática de desarrollar la capacidad del alumno en la construcción consciente del objeto escenográfico. Brindándole un vasto caudal de materiales y herramientas para su realización, que se complementan con conocimientos de índole semántica y de funcionalidad requeridas por la escena. Aplicar la realización en función de las demandas expresivas del objeto artístico, funcional a la escena, es el objetivo de esta cátedra.

Sabemos que el escenógrafo ha adquirido un rol interpretativo e importante en el espectáculo, por lo tanto, ningún escenógrafo puede asumir su responsabilidad creativa sin ser un hábil artesano. Es imperativo que conozca y domine las técnicas de la profesión para poder implementar sus visiones, pero el dominio de estas técnicas no garantiza que sea un artista. Debe además dominar las bases teóricas de su profesión, las que se fundan en el conocimiento profundo de todas las otras artes además de las específicas del teatro. Así, su aporte tendrá una real y positiva influencia en lo que el director y el actor propongan y, en definitiva, en la manera como la obra se perciba. Los escenógrafos no deben saber sólo cómo o cuán importante es una técnica o una solución, sino que tener conciencia del por qué se aplica.

Los contenidos y el recorrido propuestos en este programa determinan una forma de entender la escena y su complejidad. En el desarrollo, el alumno profundizará los contenidos inaugurados en la cursada previa, pero ya profundizando sobre la práctica concreta y comprendiendo la potencia poética que le ofrecen los diversos lenguajes que componen la escena. Cada decisión o solución que demande la producción artística será determinante de una estética, y ésta, tendrá resonancia a partir de su contexto de producción. Pero todo esto es evidente cuando se materializan las ideas, por eso la cátedra propone desafíos que los problematice, pero también los sitúe en sus condiciones de trabajo posible.

Conocer el medio de trabajo local, con las singularidades del teatro independiente de Córdoba, los acerca a los modos de producción que modelan de alguna manera el hacer estético y los acerca a su futura vida profesional.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Enfoque:

Los escenógrafos no deben saber sólo cómo o cuán importante es una técnica o una solución, sino que pueden tener conciencia del por qué se aplica. Esta conciencia abre las posibilidades creativas del alumno...

En la cátedra se trabajará a partir de brindar información teórico-práctica de los procedimientos técnicos que se vayan a desarrollar en el aula-taller para una mejor asimilación de las prácticas, además de transitar diferentes procesos utilizados por profesionales del medio que nos muestren su experiencia y otras posibilidades resolutorias.

Los dos bloques (teórico y práctico) se irán intercalando a lo largo de la asignatura y estarán enfocados al trabajo desarrollado en el taller.

Los contenidos de tipo conceptual condicionarán todo el proceso práctico que se llevará a cabo en el aula. Ambos bloques están referidos a la investigación del lenguaje escénico como producción artística.

Presentación:

Aprender escenografía hoy significa estudiar y adquirir conocimientos y habilidades en la creación y diseño de escenografías para diferentes tipos de producciones teatrales, de cine, televisión, ópera, danza, entre otras. Hoy en día, el aprendizaje de la escenografía implica también el uso de tecnología y herramientas digitales, así como la comprensión de los aspectos técnicos y de seguridad que involucran la construcción y montaje de una escenografía.

Desde la cátedra, entenderemos que el diseño de espacios escénicos, consistiría entonces en la “sensibilización” apropiada y funcional del espacio tridimensional, bidimensional, real o virtual, interno o externo. Sin dejar de considerar que, la manera de resolver esta instancia depende de los modos de producción y por ende exigen la apropiación de conocimientos para llevar a cabo esta tarea realizativa.

Categorización de la materia: Teóricos-prácticos puntuales. La elección de esta categoría responde a la diversidad de contenidos que se ofrecen en la cátedra, sumado a su modalidad de aula taller. Esta categoría nos permite garantizar el tránsito del alumno en la adquisición de herramientas básicas para el desempeño de las posibles tareas que abarca la escenotecnia.

Objetivos:

GENERALES

- Indagar sobre los materiales pertinentes al teatro sistematizando la información y el uso de los mismos a los fines prácticos y semánticos.
- Adquirir las destrezas necesarias para comprender y utilizar los diferentes procedimientos gráficos de uso habitual en la arquitectura para "pensar" y representar el espacio y las formas.
- Adquirir las herramientas necesarias para la producción, planificación y ejecución de un proyecto escenográfico.
- Nociones de luz y sonido - técnicas.

ESPECÍFICOS

- Conocer las diversas técnicas y materialidades que existen para la elaboración de proyectos escenográficos, partiendo del objeto. Experimentar las materialidades.
- Adquirir las herramientas necesarias para la construcción de un objeto escenográfico considerando su función expresivo-semántica.
- Reconocer el lugar teatral, desde sus posibilidades expresivas a sus características físicas. Apropiación del espacio teatral como área de trabajo y de pensamiento.
- Conocer las posibilidades de intervención espacial para convertir un espacio cualquiera en un espacio para la presentación o la representación.
- Entender la escenografía como un espacio discursivo
- Dominar los conocimientos sobre procedimientos metodológicos para elaborar anteproyectos escenográficos destinados a un espacio teatral, considerando todas las cuestiones escenotécnicas que lo conforman.
- Conocer las posibilidades expresivas del objeto desde el teatro de objeto, los títeres y las marionetas. Aprender las tipologías y funcionamiento para su manipulación.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Contenidos

Núcleo temático I: La realización como herramienta compositiva para la escena

Unidad I: Poética y función del objeto escénico

- La máscara teatral y las complejidades realizativas
- Breve historia de la máscara
- Función y uso en la escena
- Técnicas de realización del objeto, realización con dibujo técnico
- La materialidad y su semántica: indagación de las posibilidades expresivas del soporte.

Núcleo temático II: El espacio escénico, desarrollo y cambios en el tiempo

Unidad II: Los espacios de representación

- Desarrollo histórico del espacio escénico
- El espacio como modelador
- Formas de habitar la escena
- El espacio y la virtualidad

Núcleo temático III: La instalación como soporte artístico para la escenografía

Unidad III: La Instalación y su discurso artístico espacial

- El espacio teatral en el siglo XX/XXI: nuevas tendencias/nuevas poéticas
- Escenografía vs. Instalación
- El espacio convencional y el no convencional
- La maqueta como herramienta de comunicación

Núcleo temático IV: Modos de producción en el campo escenográfico

Unidad IV: De la creación de la metáfora visual al desarrollo del proyecto

- El proyecto escenográfico: Boceto de una idea
- Materiales y transformación de los mismos
- La producción y el presupuesto en los proyectos
- Realización de la memoria y el presupuesto
- La movilidad del objeto escenográfico. Transportabilidad
- Técnicas de realización para montaje escenográfico
- Planificación y producción: materiales, tiempo, costo
- Realización de proyecto aplicado a un texto

Núcleo temático V: El objeto escénico como generador de poéticas teatrales

Unidad V: La construcción del objeto escénico

- Introducción al títere y la marioneta
- El teatro de objetos
- Construcción para la manipulación

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía unidad I

Apunte digital de cátedra, compilado.

Bibliografía unidad II

Apunte digital de cátedra, compilado.

Surgers Anne "Escenografías del Teatro Occidental" Ed. Artesdelsur, Buenos Aires – 2005

Bibliografía unidad III

Apunte digital de cátedra, compilado.

Juliane Rebentisch, Estética de la Instalación, Ed. Caja negra, 2018.

G. Breyer, La escena presente, ed. Infinito 2005

Bibliografía unidad IV

Apunte digital de cátedra, compilado.

Calmet Hector "Escenografía" Ed. La Flor, Bs. As. 2003

Szuchmacher Ruben, Lo Incapturable, ed. Reservoir Book, bs. As. 2015

G. Breyer, Propuesta de signica en el escenario, Ed. CELCIT, 1998.

Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, Los lenguajes no verbales en el teatro argentino Ed.

Bibliografía unidad V

Apunte digital de cátedra, compilado.

Rafael Curci, "Antología Breve del teatro para títeres" Ed. Inteatro Bs. As. 2005.

Rafael Curci, "De los objetos y otras manipulaciones titiriteras" Ed. Tridente Libros, Bs. As. 2002

Bibliografía en soporte virtual

<http://personales.upv.es/moimacar/pages/catalog/05/instalaciones.pdf>

http://caterina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/lemarroy_g_ms/capitulo3.pdf

Bibliografía complementaria

Bachelard, Gaston. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica, México, 1975

Javier Francisco "El espacio escénico como significante", Ed. Leviatán, Buenos Aires

Bobes Naves (María del Carmen) "Semiótica de la Escena" Ed. Arco Libros, Madrid – 2001

Santiago Vila, "La Escenografía" Cine y Arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid 1997
Aires – 1998

Propuesta Metodológica

Actividades Presenciales y uso de los recursos del aula virtual.

La modalidad de las clases será principalmente práctica y con aportes desde lo teórico, requiriendo que en ocasiones el espacio áulico sea taller de realización y experimentación. Las actividades se realizarán en el espacio áulico de manera presencial y se utilizará como recurso el aula virtual para algunos desarrollos temáticos y para disponer de recursos digitales. También se realizarán trabajos de observación a fin de recabar información que luego será utilizada como material de reflexión en clase. Se trabajará individualmente a fin seguir procesos personales y en grupos con la intención de experimentar la responsabilidad grupal, y enriquecerse en la diversidad de las creatividades individuales.

La actividad de clase será, naturalmente, de tipo teórico-práctica; pero los alumnos podrán poner especial énfasis en los aspectos prácticos concretados en la realización metodológica de proyectos escénicos reales o virtuales.

Los proyectos se organizan (**de acuerdo con cada alumno o grupo de trabajo**) en ejercicios (**actividades de evaluación-aprendizaje**) secuenciales (**módulos**), de manera que todos ellos sean partes necesarias de un proyecto completo.

Se propondrán trabajos de diversa índole en los que **se simula una actuación en el espacio real** (interior o exterior) **o virtual** (visibles en pantallas), para transformar tal espacio neutro en escenario de una presentación, contextualización expresiva, manifestación..., del ámbito de la comunicación visual artística. De este modo, las posibilidades que se ofrecen al alumno son muy variadas y ello repercutirá en la diversidad y en el interés de los anteproyectos.

También se dispondrá en las clases expositivas tanto de docente como alumnos del uso de medios de proyección (medios audiovisuales), y el uso del espacio aula virtual de la cátedra, para socializar información referida a los contenidos vertidos y como registro y base de datos de los trabajos realizados.

Evaluación:

A lo largo del año se tomarán 5 (cinco) Trabajos Prácticos que le servirán al alumno y a la cátedra para evaluar la adquisición de los nuevos conocimientos y 2 (dos) informes teóricos. Dos evaluaciones parciales y la realización de un objeto escénico final con la documentación correspondiente.

Parciales:

Parcial escrito N°1:

EL ESPACIO ESCÉNICO

- La evolución del espacio escénico.
- El espacio como soporte semántico de la escena, producción, usos y variables.

Parcial N°2:

LA PRODUCCIÓN ESCENOGRÁFICA Y SUS COMPLEJIDADES

- la producción escenográfica.

Trabajos Prácticos:

TP N°1: Realización de máscara y fragmento máscara

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

TP N°2: Realización de valija funcional

TP N°3: Proyecto instalación + maqueta

TP N°4: Proyecto escenografía + maqueta + dibujo técnico

TP N°5: Realización funcional de un títere/marioneta

ARTÍCULO 17 (régimen de estudiante de la FA): a- Para las evaluaciones de tipo teóricos-prácticos puntuales anuales, se establecerá la siguiente cantidad de instancias: Máximo 5 trabajos prácticos y 3 parciales

a- Para los espacios curriculares teóricos-prácticos puntuales se podrá recuperar un parcial y la mitad de los trabajos prácticos o el número inmediato inferior, siendo el mínimo 1(un) recuperatorio de cada instancia. Por ejemplo: de 5 (cinco) trabajos prácticos se podrán recuperar 2 (dos).

Asistencias:

Alumnos promocionales

ARTÍCULO 23: Los/las responsables de las asignaturas podrán exigir la condición de un mínimo de asistencia a las clases, que no podrá superar el 80% del total. Se entiende por asistencia a la presencia del estudiante en la clase, bajo ningún motivo la misma se podrá acreditar mediante actividades (instancias evaluativas - jornadas - salidas a congresos - actividades extracurriculares, etc.)

Régimen de Estudiantes de la Facultad de Artes OHCD 01/2018

Requisitos de alumno Promocional:

Espacios curriculares teóricos-prácticos puntuales: aprobar el 80 % de los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Requisitos de alumno Regular:

Modalidad puntual: aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Régimen de Alumnos Trabajadores y/o con Familiares a Cargo, R.H.C.D. N9 91/2012

Modalidad de examen libre

Escenotecnia II - 2023

El examen libre de esta materia consta de seis partes:

Universidad
Nacional
de Córdoba

1 - Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra y bibliografía complementaria a consultar con la cátedra).

2 - Monografía sobre los modos de producción locales, a consultar con la cátedra de una extensión mínima de 5 páginas, espaciado 1,5, Times New Román 12.

3 - Carpeta de relevamiento de un espacio teatral, (no digital) con sus dibujos técnicos correspondientes y la descripción técnica del mismo: planta, corte, vista; relevamiento de la planta técnica del mismo; mapa de ubicación; imágenes del espacio; breve relato de la conformación del mismo. Radier de la sala.

4 - Desarrollo de técnicas de realización de tres objetos, dando cuenta del trabajo a partir del registro fotográfico del proceso y de la presentación de los objetos acabados, consignados de la siguiente manera:

- *Una máscara neutra y otra ficcional en la técnica de la cartapesta con su correspondiente molde en positivo.*
- *Una valija en la misma técnica con propuesta de acabado estético referenciado en algún movimiento artístico del siglo XX.*
- *Un títere o marioneta de alta complejidad*

5 - Realización de un proyecto de Instalación (intervención de carácter urbano) acompañado de una carpeta con:

- memoria descriptiva
- memoria conceptual
- bocetos y medios gráficos referenciales
- Materiales y presupuesto
- dibujos técnicos representativos
- cronograma de producción
- Maqueta a escala.

6 - Realización de un proyecto escenográfico de un texto teatral a elección que deberá estar acompañado de una carpeta que dé cuenta de:

- **Producción realizativa:**

- concepto escénico,
- bocetos,
- materiales,
- presupuestos,
- modo de ejecución,
- planificación
- maqueta

• **CRONOGRAMA TENTATIVO**

	Clases a dictar	Contenidos / actividades
MES 03/23	Clase 1 (24/03)	Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

	Clase 2 (31/03)	Unidad 1: Presentación de la materia, del equipo de cátedra, desarrollo del programa y cronograma –pedido de material para TP1 – Contenido: La realización en la escenografía. Consignas sobre cuestionario de video sobre máscara. - Entrega de consignas TP N°1: máscaras en técnica de cartapesta. 1 y ½ - Visionado en AV de material relacionado y cuestionario respectivo.
Mes 04/23	Clase 3(07/04)	Viernes santo – feriado nacional
	Clase 4(14/04)	Taller: clase taller de realización de máscaras, base sobre el rostro, trabajo en dúos. Materiales: vendas enyesadas, vaselina sólida, tijera, recipiente y trapos.
	Clase 5(21/04)	Taller: vaciado en yeso de la máscara para crear el positivo y modelado en arcilla para invertir el proceso en fragmentos de 20x20 caja de zapatos, expresión y volumen. Materiales: arcilla, caja de zapatos, cinta de papel, yeso y recipientes. <ul style="list-style-type: none"> Entrega de consignas TP N°2: valijas (cartón e insumos dibujo) Cuestionario sobre mascara AV respondido a la fecha
	Clase 6(28/04)	TEÓRICO: LA REALIZACIÓN ESCENOGRÁFICA Y SU MATERIALIDADES + visita Reflexión grupal al final de la clase sobre el tema. Uso de herramientas para el dibujo. Taller: Realización del TP N°2: valija en clase dibujo y corte – consultas al respecto
Mes 05/23	Clase 7(05/05)	ENTREGA DEL TP N°1 PARA SU CALIFICACIÓN: MÁSCARA Y FRAGMENTO Taller: realización del TP N°2: valija en aula taller.
	Clase 8(12/05)	Visita a la cátedra: el valor de la Puesta Escenotécnica desde la Dirección teatral Taller: realización del TP N°2: valija en aula taller
	Clase 9 (19/05)	Unidad 2: ENTREGA DEL TP N°2 PARA SU CALIFICACIÓN: REALIZACIÓN OBJETO VALIJA teórico - TEÓRICO: Clase sobre historia del arte general
	Clase 10 (26/05)	Semana de exámenes de mayo del 16/05 al 24/05
Mes 06/23	Clase 11 (02/06)	TEÓRICO SOBRE ESPACIO ESCÉNICO HASTA EL SIGLO XX – PARTE 1 - Aportes en el campo teatral cordobés
	Clase 12 (09/06)	TEÓRICO SOBRE ESPACIO ESCÉNICO HASTA EL SIGLO XX/XXI – PARTE 2 - Aportes
	Clase 13 (16/06)	ESPACIO ESCÉNICO POS PANDEMIA, EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES: debate Espacio de consulta pre parcial
	Clase 14 (23/06)	PARCIAL ESCRITO N° 1: EL ESPACIO ESCÉNICO, DESARROLLO EN EL TIEMPO
	Clase 15 (30/06)	Unidad 3: TEÓRICO: LA INSTALACIÓN COMO DISCURSO ESPACIAL + ANN HAMILTON Actividad: Reflexiones grupales + Garcia Whebi Entrega de consignas TP N° 3: Proyectos de instalación grupal + intervención Escenografía vs instalación foro de preguntas y respuestas participación hasta el 08/07 - Visita Romina Castiñeira
Mes 07/23	Clase 16 (07/07)	Museo Caraffa —Actividad áulica en el museo: trabajo grupal sobre artistas de la instalación, exposición, discusión e informe para entregar en el día y definir la entrega siguiente. Consignas de la Presentación/exposición y evaluación del TP N°3: proyecto de instalación con maqueta para ser evaluado en su complejidad realizativa el 11 de agosto.

RECESO INVERNAL

		Contenidos y actividades
--	--	---------------------------------

Universidad
Nacional
de Córdoba

MES 08/23	Clase 17 (11/08)	Inicio del 2º cuatrimestre - RECUPERATORIO DEL 1º PARCIAL Y RECUPERATORIO DE "UN" SOLO TRABAJO PRÁCTICO PRESENTACIÓN EXPOSITIVA GRUPAL DEL TP N°3: PROYECTO DE INSTALACIÓN/INTERVENCIÓN digital AV- calificación
	Clase 18 (18/08)	Unidad 4: TEÓRICO: LA ESCENOGRAFÍA CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN, PLAN DE TRABAJO. Entrega de consignas del TP N° 4. La producción escenográfica. (armado de grupos y elección de textos.)
	Clase 19 (25/08)	TEÓRICO: La iluminación teatral + visita a la cátedra + TALLER
Mes 09/23	Clase 20 (01/09)	TEÓRICO: Los recursos sonoros + visita a la cátedra + TALLER
	Clase 21 (15/09)	TEÓRICO: El vestuario teatral + visita a la cátedra + TALLER
	Clase 22 (22/09)	Taller: desarrollo del proyecto escenográfico, trabajo sobre la maqueta.
	Clase 23 (29/09)	Semana de exámenes - septiembre DEL 25 AL 29 y recuperatorio de prácticos adeudados
Mes 10/23	Clase 24 (06/10)	EXPOSICIÓN ORAL - PARCIAL 2
	Clase 25 (13/10)	Feriado turístico
	Clase 26 (20/10)	Actividad referida al FIT – cambio de actividad
	Clase 27 (27/10)	Unidad 5: TEÓRICO: LA REALIZACIÓN DE LA MARIONETA/TÍTERE Y EL TEATRO DE OBJETOS
Mes 11/23	Clase 28 (03/11)	TALLER REALIZACIÓN – Desarrollo del objeto
	Clase 29 (10/11)	TALLER REALIZACIÓN – Acabado del objeto
	Clase 30 (17/11)	Entrega del TP N° 5 para su calificación: la marioneta/títere

FIN DE LA CURSADA

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 3013 - Escenotecnia II - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.