

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 de Formación Orientado en Escenotecnia

Área: Escenotécnica

Asignatura: ESCENOTECNIA III

Categoría: Teóricos-prácticos puntuales

Equipo Docente:

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

Profesores adscriptos: Laura Faner

Distribución Horaria:

MARTES de 12:00 a 14:30 HORAS Y JUEVES DE 9 A 11:30 HORAS

Horario de atención a alumnos: jueves de 11:30 a 13 hs. Previa cita acordada vía mail.

Espacio: Salón Azul 1° piso

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

Turno: Cátedra única

ARTÍCULO 8°: Los/las estudiantes al momento de la inscripción en materias a cursar deberán tener regularizadas o aprobadas las materias correlativas vigentes.

Régimen de Estudiantes de la Facultad de Artes

PROGRAMA ANUAL 2023

“El teatro es algo que se experimenta, y experimentar es un modo de pensar. No se experimenta exclusivamente con la mente sino también con el cuerpo: estoy conmovido, estoy emocionado, me pasa algo (...) Una roca, una silla o una ventana son tan importantes como lo que hace el actor. Todos los elementos tienen la misma importancia” *Robert Wilson (Mihail Moldoveanu: Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson, la experiencia como modo de pensar)*

Fundamentación:

La Cátedra, Escenotecnia III, abarca en su contenido la problemática de desarrollar la posibilidad expresiva desde diversos modos de abordaje hacia la escena. Trabajamos desde la materia y la realización, descubrimos el objeto, lo abordamos e indagamos. Transitamos la realización al servicio de nuevas formas de expresión en el teatro, desde lo objetual, la intervención, la performance y las nuevas tecnologías. Partiendo de la relación del objeto con el cuerpo, y realizando un recorrido de diversidades de formas estéticas y nuevas herramientas, así el alumno va a abriendo su mirada y permitiéndose pensar el teatro en los tiempos actuales.

Estos son tiempos de virtualidad, de comunicaciones cada vez más veloces, que modifican la particularidad del acontecimiento convival del teatro. Por eso, en los procesos de indagación desde la cátedra y los espacios de reflexión teórica que proponemos, esperamos darle al alumno la posibilidad de encontrarse con nuevas herramientas, desafíos poéticos y una mirada actualizada del teatro del siglo XXI.

Además, con el objetivo de ampliar el horizonte de trabajo de futuros diseñadores espaciales y ante el advenimiento de las nuevas experiencias teatrales de virtualidad post pandemia, la cátedra incorpora conocimientos cinematográficos.

En el campo teatral actual, se alude a nuevas transformaciones que se incluyen dentro de lo que se conoce como nuevas tendencias. Esta categoría alude, de manera un tanto ambigua, a la amplia libertad con que hoy se ponen en juego los distintos aspectos que hacen a la puesta en escena (texto escrito, actuación, sonido, iluminación, escenografía, etc.), y a la confluencia cada vez más acentuada de distintas disciplinas y soportes en la configuración escénica.

Algunos señalan que el rasgo fundamental de estas nuevas tendencias es la constante metamorfosis en la producción artística, caracterizada por un intenso diálogo entre géneros, autores, técnicas y recursos, que llega hasta el propio límite establecido entre los dominios de la ciencia, la tecnología y el arte. Estos cambios, que pueden remontarse tanto a las primeras vanguardias artísticas como a los movimientos acaecidos en la década del '60 y del '70, en estos momentos se ven tensados debido al carácter vertiginoso de las transformaciones tecnológicas que, extendiéndose mucho más allá del campo del arte, implican un reposicionamiento del sujeto en cuanto a los modos de percibir y significar el mundo de las 'cosas' y de los 'otros'.

En el arte teatral actual, más que en cualquier otro momento de la historia, nos encontramos con una mixtura de estilos, géneros y técnicas sin precedentes, lo que provoca en el espectador un reposicionamiento y una nueva forma de percibir y relacionarse con el espacio escénico. Desde estos postulados, la cátedra se posiciona para abordar las diversas problemáticas que estas nuevas formas ofrecen.

Enfoques

El rumbo que propone esta cátedra es investigar el arte como lenguaje en articulación con diversos modos de expresión para configurar otro espacio en el imaginario del receptor y sin límites para lo escénico. Encausando los procesos de creación como generadores de redes de conocimiento a través de la experiencia plástica.

Las prácticas están enfocadas a la “experimentación como medio de investigación”, con objeto de profundizar en el estudio tanto de materiales como de técnicas artísticas aplicables al teatro actual. Los conocimientos teóricos que abarca la asignatura son nociones imprescindibles para analizar y materializar cualquier proyecto plástico- teatral; dominando los aspectos centrales del lenguaje visual. Desde esta perspectiva, la cátedra pretende ofrecer a los alumnos los conocimientos básicos para el manejo de conceptos y técnicas de otras disciplinas artísticas que adaptados al ámbito escénico constituyen su medio de producción.

Presentación:

En el transcurso de la cursada veremos como el diseño de espacios escénicos es una tarea fundamental en la producción de cualquier obra teatral, cinematográfica, de televisión, ópera o danza. Comprenderemos que la creación y diseño de un espacio escénico consiste en lograr que al espectador se transporte a la época y lugar donde se desarrolla la historia, pero para lograrlo, se requiere trabajar desde una sensibilización apropiada y funcional del espacio tridimensional

En otras palabras, el diseñador de espacios escénicos debe ser capaz de entender el espacio en su totalidad, incluyendo sus dimensiones, forma, texturas, iluminación y color. Por eso, es necesario tener una percepción visual aguda, para poder aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el espacio y crear un ambiente coherente con la obra.

La sensibilización apropiada y funcional del espacio tridimensional es esencial para la eficacia de cualquier producción escénica. Nuestra propuesta apunta a una formación técnica y artística que permita tener una comprensión profunda del espacio y sus posibilidades, desarrollando en el/la estudiante esa mirada específica y consistente, a partir de la apropiación de herramientas que lo habiliten para ello.

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 para el desempeño de las posibles tareas que abarca la escenotecnia.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Contenidos

Núcleos temáticos: materialidades – lenguaje visual – modos de producción – multiplicidad disciplinar – escenografía cinematográfica

UNIDAD I: El objeto y el cuerpo del actor

- El cuerpo y el objeto como una misma forma expresiva
- Materiales y transformación
- Herramientas y materiales reciclados
- El diseño para la comunicación de una idea, bocetos y maquetas

UNIDAD II: La discursividad de la materia

- El lenguaje visual, consideraciones
- La Comunicación visual
- El mundo del color y la textura
- Diversidades funcionales en la producción escenográfica
- Falsos acabados, ambientación. Finish

UNIDAD III: Modos de producción del campo escenográfico

- Los recursos humanos y materiales
- La era digital y los aportes a la realización
- La maqueta como herramienta de producción
- La imagen hoy en el teatro y en su contexto

UNIDAD IV: Escenografía cinematográfica

- La dialéctica escenógrafo-dirección de arte
- La Dirección de Arte, definición y alcances del rol
- El proceso de diseño. El guión técnico.
- Composición del equipo de arte
- Funciones del DA en la preproducción y en rodaje
- Planificación y producción: materiales, tiempo, costo

Objetivos generales:

- Capacitar al alumno en técnicas y herramientas para el uso teatral de los materiales.
- Capacitar para la composición aplicada a un diseño de puestas en virtud de las materialidades y la semántica aplicada al texto escénico.
- Introducción a diversas poéticas que se desprenden de la materialidad, como teatro de objetos y nuevas tecnologías,
- Conocer la particularidad del trabajo escenográfico en el mundo audiovisual.

Objetivos específicos:

- Reconocer las posibilidades del vestuario sobre la materia propia del actor, su cuerpo.
- Conocer las herramientas y recursos plásticos propios del quehacer escenográfico.
- Conocer los hábitos operativos y las habilidades técnicas propias de la realización escenográfica.
- Conocer las diversas materialidades que existen para la elaboración de proyectos escenográficos, partiendo de la indagación y adquiriendo las herramientas necesarias para la construcción del objeto escenográfico.
- Entender la escenografía como un espacio estético discursivo, pero mediado por la técnica.
- Apropiación de herramientas de comunicación y del lenguaje visual.
- Adquirir las herramientas necesarias para la elaboración de un proyecto cinematográfico.

Bibliografía Unidad I

Apuntes de cátedra

Bibliografía Unidad II

Acaso Maria, "El lenguaje visual", ed. Paidós – Buenos Aires 2008

Naugrette Catherine "Estética del Teatro", Ed. Artesdelsur, Buenos Aires – 2004

Javier Francisco "El espacio escénico como significante", Ed. Leviatán, Buenos Aires – 1998

Bibliografía Unidad III

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

BATISTE, Jaume. La escenografía. La Galera, Barcelona, 1991.

Bibliografía Unidad IV

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

BONT, Dan, Escenotecnia en teatro, cine y TV. Artes visuales en escenarios y estudios, Ed.

Leda. Barcelona, 1994

Bibliografía ampliatoria

1. <http://catedraescenografica.blogspot.com.ar/>
2. Alicia Brandy "manual de patinas" ed. Beas, Bs. As 1994
3. G. Breyer, La escena presente, ed. Infinito 2005
4. Bobes Naves (María del Carmen) "Semiótica de la Escena" Ed. Arco Libros, Madrid – 2001
5. Torán Enrique, "El espacio en la imagen" Ed. Mitre, Barcelona – 1985
6. Jean Baudrillard, "El sistema de los objetos" Ed, Veintiuno editores, Bs. As. 2004
7. Jaques Aumont, "La estética hoy", Ed. Cátedra, Madrid 2001
8. Torán Enrique, "El espacio en la imagen" Ed. Mitre, Barcelona – 1985
9. González, Soledad. 2003. "Las fronteras del teatro: cuestión de procedimientos. Sobre las obras de Philippe Minyana y Christian Boltanski". Revista *el Apuntador* N° 6. Córdoba.
10. Alan Badiou, Imágenes y palabra, ed- Bordes Manantial, bs. As. 2005
11. Catherine Neugrette, Estética del teatro. Ed. Artes del sur, Bs. As. 2004
12. Nicolas Bourriaud, Posproducción. Ed. Adriana Hidalgo, Bs. As. 2009

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 los recursos digitales, en alguna ocasión se harán encuentros remotos para facilitar el acceso y aprovechar la posibilidad que brinda la virtualidad. También, se realizarán trabajos de observación en el campo teatral cordobés, a fin de recabar información que luego será utilizada como material de reflexión en clase.

Se trabajará individualmente a fin seguir un proceso personal y en grupos con la intención de experimentar la responsabilidad grupal, y enriquecerse en la diversidad de las creatividades individuales.

Evaluación:

A lo largo del cuatrimestre se tomarán diversos Trabajos Prácticos que le servirán al alumno y a la cátedra para evaluar la adquisición de los nuevos conocimientos. Tanto en el plano teórico como en el plano práctico.

Parciales:

Parcial N° 1: La escenografía como un espacio estético discursivo.

Parcial N° 2: La escenografía cinematográfica. individual

Trabajos Prácticos:

TP N° 1: El vestuario como recurso escenográfico. Individual

TP N° 2: Escenógrafxs locales indagación sobre la labor. Grupal

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

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

ARTÍCULO 17: a- Para las evaluaciones de tipo teóricos-prácticos puntuales cuatrimestrales, se establecerá la siguiente cantidad de instancias: Máximo 2 trabajos prácticos 2 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 3 (tres) trabajos prácticos se podrá recuperar 1 (uno).

Asistencias:

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

Modalidad de examen libre

El examen libre de esta materia consta de seis partes:

- 1- Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra).
- 2- Desarrollo de técnicas de realización de un vestuario de ficción a partir del recurso del reciclado, dando cuenta del trabajo a partir del registro fotográfico del proceso y de la presentación del mismo en el día de examen. Acompañado de un trabajo monográfico sobre la elección del material y las posibilidades de diseño encontradas en el mismo. Unidad I (mínimo 6 páginas)
- 3- Realización de dos objetos, uno a escala y otro respondiendo a los requerimientos que le brindara la cátedra (consulta) Con el respectivo registro fotográfico.
- 4- Realización de una carpeta que dé cuenta del trabajo de investigación que le propone la cátedra a partir de las texturas.
- 5- Presentación de una propuesta escenográfica cumplimentando los siguientes ítems:
 - Bocetos definitivos: revisar todos las integraciones y ajustes, teniendo en cuenta los objetivos proyectuales planteados al inicio, y, si se considera oportuno, aplicar los últimos ajustes siempre con coherencia y flexibilidad, para perfeccionar cada boceto en su conjunto. Montaje virtual: dibujar en planta y perspectiva del espacio teatral, obtenido en el "Informe técnico", es decir, el boceto definitivo de la escenografía creada.
 - Visto de viabilidad: examinar cuidadosamente la funcionalidad del proyecto simulando las actuaciones que se permiten durante la representación.
 - Maqueta: construir una escena real a escala pequeña (1:20, aproximadamente), con iluminación simulada.
 - Memoria técnica: elaborar una descripción objetiva del proyecto, indicando los valores técnicos y ofreciendo datos sobre el montaje, propiedades y posibilidades del conjunto.
 - Realización y montaje: definir y describir los materiales pensado para su ejecución realizativa y la fundamentación de dicha elección. Considerando la viabilidad de montaje del mismo.
- 6- Realización de un proyecto de dirección de arte de una escena cinematográfica acompañado de una carpeta con:
 - referencias disparadoras (imagen u otros)
 - desglose del guión (con identificación de las consideraciones pertinentes al área)
 - plan de trabajo en el tiempo
 - presupuesto
 - imagen del boceto de alta calidad
 - requerimientos de recursos humanos

IMPORTANTE: PARA QUIENES ESTÉN INTERESADOS EN REALIZAR LA INSTANCIA DE EXAMEN LIBRE, DEBERÁN COMUNICARSE CON LA CÁTEDRA CON ANTICIPACIÓN. MINIMO 20 DIAS PREVIOS A LAS MESAS DE EXÁMENES. lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

Escenotecnia III - Cronograma de clases / prácticos / parciales

	Fecha	Encuentro - Contenidos
Marzo 03/23 Martes de 12 a 14:30	Clase 1 martes 21/03	Presentación de la materia, desarrollo del programa y organización de clases. Conversatorio sobre Lineamientos de trabajo personales, intereses sobre el área, etc. Muestra de herramientas y muestra sobre vestuario. El cuerpo como contexto de creación del objeto. Pedido de insumos para la cursada. (acuarelas, témpera, acrílico, telgo, goma, papel, etc.). pedido de material para realización del Trabajo Práctico N° 1 VESTUARIO y para la práctica realizativa 1: 10 objetos. + Contacto con grupos en producción/tesis - Pedido de visionado de obra x parcial 1
Jueves de 9 a 11.30	Clase 2 jueves 23/03	El uso de la acuarela u otros medios de comunicación gráfica para la confección de bocetos o ideas. Problemas realizativos. Confección de bocetos, diagnóstico de destreza sobre la realización de 10 objetos. Ideas disparadoras, a partir de copia o invención, sobre posible vestuario.
	Clase 3 28/03 martes	BOCETOS, MAQUETAS, FORMAS DE COMUNICAR UNA IDEA – Aproximación al mundo de la exposición del trabajo personal. Circulación del trabajo/servicio parte 1: exposición docente Parte 2: Diseño y planificación de espacio digital de muestra/redes/reels/poster/etc. Maqueta virtual/modo de registro.
	Clase 4 30/03 jueves	LA MATERIALIDAD, EL ESCENARIO Y SU COMPLEJIDAD MULTIDISCIPLINAR. Cómo abordar un proyecto escenográfico, pistas de una composición organizada. Exposición sobre el modo de trabajar desde la escenografía, cronogramas y presupuestos. En el campo local, relato de experiencia. El monte/cuéntamelo/Rojo/ bilis
Abril 04/23	Clase 5 04/04 martes	TEÓRICO: La discursividad de la materia EL MUNDO DEL COLOR Y LA TEXTURA Parte 1: Clase taller: textura y color Parte 2: Clase taller sobre el vestuario (registro del proceso) + (Consigna de materiales para trabajo áulico sobre el mineral)
	06/04	FERIADO JUEVES SANTO
	Clase 6 11/04 martes	Práctica sobre textura, experimentación en clase trabajo sobre objeto en escala: realización de un mineral. Entrega de consignas para TP N° 2: Hacedores locales del campo escenográfico.
	Clase 7 13/04 jueves	Práctica sobre volumen, textura, color. REALIZACIÓN DEL MINERAL a escala. Trabajo en clase de análisis y aplicación de la teoría. 30 a 40 cm. De altura
	Clase 8 18/04 martes	TEÓRICO: El objeto falso, de la necesidad de uso a la función poética y el hiperrealismo – la utilería para teatro y cine. Recursos de investigación, recursos disponibles. Pensamos soluciones colectivamente. El matafuego para golpear, el perro realista y el corazón comestible.
	Clase 9 20/04	Realización en escala de objetos para la escena. (No attrezzo) Parte 1: Clase taller sobre el vestuario - Parte 2: Clase taller para el objeto

	jueves	
	Clase 10 25/04 martes	TEÓRICO: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VISUAL - La imagen como texto La percepción - El lenguaje visual y la escena Entrega de TP N°1 VESTUARIO Trabajo en clase de análisis y aplicación de la teoría sobre la imagen escénica.
	Clase 11 27/04 Jueves	Realización en escala de objetos para la escena. Parte 1: Clase taller para el objeto
Mayo 05/23	Clase 12 02/05 Martes	Exposición por objeto y análisis + aplicación de la teoría. Entrega OBJETO ESCÉNICO
	Clase 13 04/05 Jueves	Materiales – técnicas – procesos – recursos - estéticas PARCIAL ESCRITO N°1: las posibilidades discursivas de la escenografía y sus recursos de materialización. Análisis sobre una escenografía en cartel.
	Clase 14 09/05 Martes	Estudios de campo. Búsqueda de información sobre las formas de trabajo escenográfico en Córdoba. Hacedores. Trabajo grupal. Completo la información referida al campo escenográfico. Encuestas. Trabajo Práctico N°2 – LOS HACEDORES LOCALES
	Clase 15 11/05 jueves	Memoria visual de las producciones escenográficas de Córdoba. Aporte a sitio web – aportes al Drive con información sobre diseñadores y realizadores + imágenes Qué vemos cuando vemos...
	Clase 16 16/05 Martes	CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MIRADA - Denise Najmanovich Video: que vemos cuando vemos - https://www.youtube.com/watch?v=t_LzznJxur4 Recupero sobre críticas o comentarios, ejercicio de conceptualización de la mirada. Ejercicio de escritura crítica sobre un trabajo escenográfico.
	Clase 17 18/05 jueves	Modos de producción del campo escenográfico - Entrega y CALIFICACIÓN de Trabajo Practico N°2 – LOS HACEDORES LOCALES -
	23/05	Semana de mayo
	25/05	Semana de mayo
	Clase 18 30/05 Martes	Teórico: La escenografía cinematográfica Consideraciones. Definición del rol Visionado de producciones locales. Armado de preguntas posibles.
Junio 06/23	Clase 19 01/06	Teórico: La Dirección de Arte: Composición del equipo de arte
	Clase 20 06/06	La escenografía cinematográfica en Córdoba: Charla con utilero del campo cinematográfico cordobés.

	Clase 21 08/06	El guión: su funcionamiento escénico. El proceso de diseño. El guión técnico. Desgloses
	Clase 22 13/06	La escenografía cinematográfica en Córdoba: Charla con escenógrafa del campo de la animación del campo cordobés. Escenografía en escala
	Clase 23 15/06	La propuesta estética, el color, el sentido. Trabajo sobre estéticas singulares en el cine, visionado de tráiler.
	20/06	FERIADO NACIONAL
	Clase 24 22/06	Planificación y producción: materiales, tiempo, costo.
	clase 25 27/06	La estética desde la DA
	clase 26 29/06	ENTREGA del Parcial N°2: LA PRODUCCIÓN EN LA ESCENOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA.
Julio 07/23	clase 27 04/06	Recuperatorios de Parcial y Trabajos Prácticos. Firma de libretas – entrega de actas – fin del cursado
	06/07	Feriado ciudad de Córdoba

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

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 3043 - Escenotecnia III - año 2023

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