

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera : TEATRO

Plan:

2016

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRAFICO III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PÉREZ
Prof. Asistente: FACUNDO DOMÍNGUEZ

Adscriptos: FERNANDO ROJAS
Ayudante Alumno : FELIPE CASTRO CACERES

Distribución Horaria

Turno único: MARTES DE 9:00 A 11:30 HS CORRECCION Y CONSULTAS VIRTUALES

JUEVES DE 13:00 a 15 y 30 HS PRESENCIAL

santiagoperez@unc.edu.ar

Teórico -práctico puntual.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques

Pienso que lo importante es que cada vez que tengan que trabajar se formulen las preguntas correctas. Esa es la única forma de ir más allá.

Jean Gui Lecat

El trabajo escenográfico se inicia con dos encuentros básicos: el primero es con el escenario vacío, "lleno de soledad", como dice Peter Brook.

El segundo encuentro es con el texto dramático (aunque sea una música o una acción, siempre hay un texto dramático) que hay que poner en ese espacio. La abstracción de cada uno de ellos es de índole totalmente distinta. El vacío del escenario es una cualidad física de ese espacio y la potencialidad que las palabras ofrecen, establece una promesa de imagen, pero no son las imágenes en sí.

Estos dos encuentros determinan los parámetros de la imaginación en el diseño escenográfico.

teatro

facultad de artes

Fundamentos Particulares

El marco teórico implica una triple elaboración pedagógica que consiste en:

Instrumentar aquellos niveles de conocimiento disciplinar del teatro y del diseño del espacio teatral que corresponden a la asignatura y a la especialización en escenografía de la carrera.

Enmarcar en dichos niveles, la pedagogía y la didáctica del curso

Clarificar diferenciando con precisión los niveles de conocimiento del espacio escénico y de formación profesional del escenógrafo, enunciándose de la siguiente manera:

Nivel de conocimiento del espacio teatral como disciplina teórica

Nivel de conocimiento de la práctica proyectual, es el nivel de debate exploración, descubrimiento y práctica del Diseño

Nivel de conocimiento de la profesionalidad, es el nivel de la ética, de las ideologías, del rol del diseñador en el equipo de trabajo y en la realidad en cuya confrontación se profesionaliza.

Nivel de conocimiento de la creatividad, éste es el nivel de la formación de un diseñador. Es el espacio donde el centro de trabajo es el propio diseñador y está destinado a su crecimiento personal, a que concientice, perciba y desarrolle sus propias potencialidades.

teatro

facultad de artes

2- Objetivos

Capacitar para el conocimiento de:

El espacio escénico como hecho generador de un modo de comunicación
Los procesos creativos del diseño espacial
La temporalidad y materialidad de un espacio teatral.

Desarrollar capacidades para :

Generar criterios y procedimientos para la evaluación del discurso escenográfico a la hora de diseñar espacio escénico.
Producir y traducir en términos de diseño las imágenes formales y espaciales de los criterios dramáticos y de puesta en escena.
Utilizar la expresión gráfica analógica , digital y maqueta como herramientas de diseño.

Disposición para :

Reflexionar a través de los procesos individuales y grupales sobre la capacidad creadora.
Desarrollar conceptos técnicos, perceptuales y espaciales del diseño. Analizar y verificar los ámbitos dramáticos históricos y contemporáneos.

teatro

facultad de artes

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad temática n°1

Redefiniciones del espacio escénico y la escenografía.

Escenografía versus decorado

Relaciones con las otras disciplinas, la dirección , el actor, el vestuario, la iluminación, el sonido y el público .Metodologías y prácticas de la creación escenográfica

Unidad temática n°2

Naturaleza del espacio escénico

Enfoque semiológico del espacio. Redefiniciones y conceptos .Enfoque morfológico del espacio. Elementos constituyentes .Enfoque sintáctico del espacio. Interacción entre los roles.

Estructura del espacio. Materiales , análisis y usos

Unidad temática n°3

Desarrollo proyectual del Diseño del espacio escénico

Mirada y lectura. Diseñar con Inteligencia Artificial.

Concepto y herramienta

Prácticas escenográficas, distribución del espacio y tratamiento escénico.

teatro

facultad de artes

4- Bibliografía

- R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992
Bauhaus 1919-1933 BAUHAUS,archivo. M Droste, Colonia Taschen 1991
P. Brook EL ESPACIO VACÍO Barcelona. Ed. Península 1973
J. Svoboda THE SECRET OF THE THEATRICAL SPACE Ed. Burian 1993
Anne Ubersfeld LA ESCUELA DEL ESPECTADOR
J:G. Lecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001
E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col
Escenología 1987 E .Gombrich HISTORIA DEL ARTE
M. del Carmen Boves Naves Semiótica del espacio
Patrice Pavis Diccionario del Teatro Paidos
Gastón Bachelard La poética del espacio
J. Rancière. El espectador emancipado
Patrice Pavis. El análisis de los espectáculos.
Páginas WEB que la cátedra irá comunicando de acuerdo a los avances .

5- Propuesta metodológica:

Se desarrollarán en forma individual y /o grupal temas de investigación presentando hojas de informe con las premisas de diseño, intenciones previas, mecanismos de exploración, hipótesis , registro de observaciones y análisis. Conclusiones teóricas y prácticas sobre el tema de diseño realizado.

Trabajo de análisis de tres puestas en escena diferentes de un mismo texto dramático.

Proyecto de tres diseños escenográficos en diversos espacios escénicos con diferentes disparadores dramaturgicos y con alta complejidad de resolución.

Utilización de medios audiovisuales para la presentación. Prácticas para la comunicación de los trabajos individuales en soporte A4 de acuerdo a necesidades, y /o soporte virtual para la exposición en el aula y presentación final de los trabajos en sketch up.

6- Evaluación:

Se realizarán evaluaciones parciales que consistirán en la representación de los procesos desarrollados durante el curso teniendo en cuenta los aspectos teóricos , la producción del diseño y la interrelación lograda entre ambos.

Es exigencia de la cátedra el conocimiento y manejo de programas de diseño asistido por computadora, Sketch up u otros.

Se hará hincapié en la Idea Generadora y en la materialización de ésta, a partir de los medios elegidos para la representación .

Las prácticas de diseño son individuales mientras que la investigación es en equipo de hasta 4 alumnos.

Las evaluaciones serán de acuerdo a dos trabajos prácticos y dos parciales Se evaluarán los procesos creativos y técnicos de las presentaciones orales y gráficas puntuando proceso, diseño, gráfica y capacidades para adaptar criterios de diseño.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: según normativa vigente

PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 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). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, desarrollarán a partir de un tema a desarrollar dado por la cátedra dos días hábiles antes del examen, en virtualidad. Un texto teatral de un autor clásico. Los conceptos de espacio escénico que están en el programa se vertirán en el abordaje del trabajo. Lo primero será lectura de texto y análisis textual, análisis del espacio a intervenir, (previo conocimiento del lugar) primeras ideas fuerza para trabajar el espacio escénico. Traducción del lenguaje escrito al lenguaje plástico espacial. Luego será de diseño específicamente. Con maquetas dibujos, collages, y otros medios gráficos. Por último la transcripción del diseño espacial en el sistema de representación técnico de plantas, cortes y vistas tridimensionales. Programa utilizado Sketch UP. El día del examen se expondrá y evaluará el trabajo.

La evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Régimen de Estudiante.

Ordenanza HCD 01/2018: https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf

CRONOGRAMA TENTATIVO

Fecha	Actividad
1 de agosto	Clase de inicio y presentación de la materia. Unidad temática 1 Introducción al diseño escenográfico. Análisis del programa de la materia. Definición de modalidad de trabajo y corrección.
8 de agosto	Visionado y análisis individual del espacio diseñado por grandes escenógrafos contemporáneos Criterios de diseño. Ambientación. Análisis crítico. Texto y gráfica técnica.
15 de agosto	Presentación de trabajos y comparativas.
22 de agosto	Inicio Trabajo práctico de Diseño Escenográfico. A partir de un cuento de Marguerite Yourcenar. Claustorum Relevamiento .Visita al claustorum
29 de agosto	Proceso de diseño
5 de setiembre	Proceso de diseño
12 de setiembre	PRESENTACION FINAL nota del primer Parcial.
19 de setiembre	Unidad temática 2 análisis de las arquitecturas de los espacios Escenicos no convencionales y potenciales en Cordoba. Visitas en UNC
26 de setiembre	Semana del estudiante
3 de octubre	Unidad temática 3 Diseño escenográfico texto de W. Shakespeare Espacio: Teatro Real
10 de octubre	Diseño escenográfico Proceso de diseño
17 de octubre	Diseño escenográfico Proceso de diseño Entrega y muestra
24 de octubre	Presentación parcial N°2 diseño escenográfico el CUBO
31 de octubre	Proceso de diseño con Inteligencia Artificial. Cubo Espacio: plaza San Martín .Ambientación. Análisis crítico.
7 de noviembre	Proceso de diseño
14 de noviembre	Proceso de diseño
21 de noviembre	Entrega Diseño cubo . Nota segundo Parcial.
28 de noviembre	Recuperatorio. Y final de la materia.Firma de libretas

teatro

facultad de artes

