

unc

artes
académica | departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

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

Asignatura: ESCENOTECNIA I

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesores:

Lic. Mercedes Coutsiere mercedescoutsiere@artes.unc.edu.ar

Lic. Gabriel Mosconi gabrielmosconi@artes.unc.edu.ar

Profesores Adscriptxs:

Lic. Tamara Dominguez Shocrón, Lic. Marcelo Blanchard

Ayudantes Alumnxs:

Selene Sanagustin, Agustina Soledad Charra, Rosario Riise, Agustina Velazco Curado, Franco Escobedo, Aiden Valdo Brusa, Lara Gonzalez.

Distribución Horaria: Todas las clases de esta materia tienen carácter teórico-práctico. La materia tiene una duración Anual.

Comisión A: Miércoles de 12:30 a 15:30hs.

Comisión B: Jueves de 18.30 a 21:30hs.

Atención de estudiantes:

Consulta: Miércoles 16:30hs pañol de esculturas CEPIA, (con aviso previo a los docentes)

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA

▮ Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

Fundamentación:

En esta materia abordaremos distintas problemáticas del diseño de la puesta en escena, que posibilitaran al/ la estudiante aproximarse a las nociones básicas de la escenotécnica entendiendo ésta como un complejo sistema; técnicas de diseño, escenografía, iluminación, utilería, vestuario, maquillaje, sonido y cuanto elemento se utilice para crear sentido en la escena teatral.

La importancia del conocimiento sobre dichas técnicas escénicas es fundamental en la razón de que el artista debe conocer los lenguajes escénicos y los elementos de diseño, debido a que nos permiten poner en práctica los conocimientos acumulados y la reflexión acerca del hecho teatral. Sin técnica ni métodos todo arte u oficio resulta una actividad arriesgada y con dificultades cada vez mayores.¹

Para el estudio y problematización de los diferentes lenguajes escenotécnicos, abordaremos ejercicios teórico-prácticos aplicados a la puesta en escena, los cuales estarán atravesados por tres ejes conceptuales: EL ESPACIO, EL CUERPO Y EL TIEMPO. A partir de estos ejes temáticos se abordaran los diferentes lenguajes escénicos y sus especificidades, como elementos de composición, aplicaciones, diseño, realización, entre otras. Utilizaremos diferentes sistemas de representación, como herramienta que nos permitan manejar un lenguaje normalizado comprensible para otros realizadores.

El reconocimiento del lugar que ocupa el conocimiento técnico le permitirá al estudiante construir junto a la teoría un espacio teatral integral que potenciara la obra.

1 Dan Bond “Escenotécnicas en teatro, cine y TV” editorial L.E.D.A. Barcelona España

unc

artes
académica

departamento
teatro

Enfoques:

El enfoque de la materia está dirigido a la comprensión y uso de la imagen como lenguaje, pero también a desarrollar en el alumno posibilidades expresivas más complejas que repercutirán en su hacer teatral.

Categoría:

Esta Materia corresponde a la categoría teórico-práctico puntual según el régimen de estudiantes vigente. Lo que significa que se evaluará de manera independiente con trabajos prácticos y parciales puntuales, aplicando la teoría a la práctica apuntando a que las aplicaciones de estas instancias devengan en producciones artísticas.

Presentación:

El quehacer teatral debe apuntar a adquirir diversidad de saberes, lenguajes, y formas de abordar y elaborar un pensamiento. El dibujo ofrece, la posibilidad de expresarnos en imágenes traducidas de nuestro imaginario. Como nos dice Bruce Nauman², ..."dibujar es equivalente a pensar"... El dibujo se constituye así, en la escritura del trabajo escenográfico, su opinión, su forma de ver las cosas, su aporte, su forma particular de abordar un problema, en definitiva, su diseño. La idea es que los estudiantes puedan pensar realizativamente en tres dimensiones: espacio/ cuerpo /tiempo. Y de esta manera comprender más profundamente el sentido de la imagen que proyecta el teatro en su especificidad / formato particular.

Cuando un niño dibuja, no solamente está haciendo plástica, tal vez está punteando y, además de dejar huellas, está produciendo un sonido rítmico.

2 GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord). Las lecciones del dibujo, Madrid, Cátedra, 1995.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Tal vez está dibujando una figura humana, y tiene una experiencia con relación a la identidad del ser humano; otras veces, cuando un niño dibuja está intentando poner dentro de algo cinco cosas y, por lo tanto, desarrolla una experiencia matemática, espacial, topológica. Y también, cuando los niños dibujan, adoptan distintas posturas corporales para hacerlo, por lo tanto hay un componente motriz. El dibujo entonces no sólo es una expresión plástica, sino una expresión en su máxima significatividad, donde se articulan los 100 lenguajes sin la separación que los adultos queremos ver de disciplinas diferenciadas.³

▮ **Objetivos**

Objetivos Generales:

- Presentar y aproximar a le estudiante a conceptos básicos escenotécnicos que le permitan entender al hecho escénico como un sistema.
- Brindar Conceptos fundamentales para el abordaje de problemáticas del diseño de la puesta en escena.
- Incorporar habilidades, destrezas, técnicas y métodos para el diseño y la realización escenográfica, el vestuario, la caracterización y el desempeño en los diversos lenguajes del espectáculo.

Objetivos Específicos:

Finalizado el ciclo anual los estudiantes serán técnicamente capaces de:

- Explicar los conceptos de la escenotécnica.
- Comprender y aplicar distintos sistemas de representación.
- Reconocer distintos espacios teatrales.
- Tomar conciencia de la importancia del área técnica en el espectáculo.

3 Reggio Emilia y la pedagogía de Loris Malaguzzi
Fragmentos de una entrevista realizada
por Novedades Educativas al Doctor Alfredo Hoyuelos

unc

artes
académica

departamento
teatro

- Conocimiento de las técnicas y materiales para la realización.
- Asumir una actitud de apertura hacia el abordaje interdisciplinario de las problemáticas artísticas.
- Propiciar la comprensión de los diferentes lenguajes (luz, escenografía, vestuario, utilería, maquillaje) no solo como una herramienta de creación de una Obra sino también como un elemento de análisis teatral, y poder plantear un proyecto escenográfico básico.

Y serán conceptualmente, más diversos en sus formas de percepción y lectura de su objeto de estudio: el teatro.

▣ **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.**

Núcleos temáticos: Diseño de la Puesta en Escena - Elementos Compositivos- Técnicas de Dibujo y Construcción - Sistemas de representación. Presentación de Proyecto Escenotécnico

UNIDAD I: Elementos compositivos - Sistemas de Representación - Espacio Escénico.

- Elementos compositivos complejos.
- Elementos convencionales de la escenografía
- Collage como técnica expresiva
- Desarrollo tridimensional básico de una propuesta espacial.
- Boceto y Croquis - Perspectivas con uno y dos Puntos de Fuga.
- Normalizaciones: definición y concepto - objetivos y ventajas

UNIDAD II: Técnicas Plásticas - Objeto Teatral.

- Resignificación/ Diseño
- Objeto Teatral.
- La Cartaposta, construcción Básica.
- Fronteras de la materialidad.
- Abordaje constructivo del objeto escénico.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Técnicas y materiales.

UNIDAD III: diseño de Puesta en Escena – Sistemas de representación

- Sistemas de representación. Lectura de planos- Escala
- Arquitectura teatral, espacios oficiales / espacios Independientes de Córdoba
- Introducción al Vestuario, Maquillaje y Caracterización.
- Introducción a la Iluminación y Sonido.
- El desafío del taller. Proyecto escenotécnico.

Bibliografía obligatoria

UNIDAD 1

- ARNHEIM, R. Arte y Percepción Visual, Psicología de la Imagen Creadora. Buenos Aires. Editorial universitaria de Buenos Aires. 1962.
- D. A. DONDIS “La Sintaxis de la Imagen” Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1997
- CALMET, Hector “Escenografía” Ed. La Flor, Bs. As. 2003.
- PANOFKY, Erwin, “La perspectiva como forma simbólica” ed. Tusquets, Barcelona 2003.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord). Las lecciones del dibujo, Cátedra, Madrid, 1995.
- EDWARDS, Betty “Dibujar con el lado derecho del cerebro”. Lavel. Madrid.1988.
- CHING, Francis. Dibujo y proyecto., G. Gili, México 2002.

UNIDAD 2

- ANDREA GIUNTA "El objeto en la obra de Adolfo Nigro" el umbral de la imagen, ed La Marca, Año 2003, Bs As.
- PAVIS, P, Diccionario de Teatro, Ed. Paidos Comunicación, Bs. As.1999.

unc

artes
académica

departamento
teatro

UNIDAD 3

- OCHOA, José María Apunte de la cátedra Sistemas Gráficos de expresión, apuntes de la asignatura, primera etapa. Facultad de Urbanismo y Diseño. UNC, Córdoba.2014.
- GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord). Los nombres del dibujo, Cátedra, Madrid 2005.
- ECHARRY, Marisa y SAN MIGUEL, Eva. "Vestuario Teatral" Ed. El Balconcillo. España. 2008.
- SURGERS, Anne "Escenografías del Teatro Occidental" Ed. Artesdelsur, Buenos Aires, 2005.
- BARI, Valentina y VELOZ Peonía. "Descubrir el Vestuario" Editorial Universitaria de Buenos Aires Eudeba. Junio 2021

▣ Bibliografía ampliatoria:

- GÓMEZ MOLINA, JUAN J. (comp.) Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Cátedra, Madrid, 1999.
- SELDEN, Samuel, Técnica teatral Moderna, Ed. Eudeba, Bs. As. 2003.
- CRESPI, I y FERRARIO, J., Léxico técnico de las artes plásticas, Ed. EUDEBA, Bs. As.1982.
- GÓMEZ "Goval", J. A. Historia Visual del escenario. Ed J García Verdugo. Madrid 1997.
- JOHANNES ITTEN. "Arte del Color" editorial Bouret. Paris.
- BREYER, G., La escena presente, ed. Infinito Bs. As. 2005.
- BREYER, G, Propuesta de signica en el escenario, Ed. CELCIT, Bs. As. 1998.
- VILA, Santiago, "La Escenografía" Cine y Arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid 1997.
- FRANCISCO, Javier "El espacio escénico como significante", Ed. Leviatán, Buenos aires - 1998.

▣ Propuesta Metodológica:

La dinámica de transferencia de conocimientos que propone la cátedra se desarrollará a través de la metodología de aula/taller, en

unc

artes
académica

departamento
teatro

donde entenderemos a la práctica como un hacer consiente. Partiendo de la tarea concreta como temática central, planteada en términos de problemas a resolver realizativamente. Se trabajará conjuntamente con el aula virtual, como apoyo del material bibliográfico, audiovisual y de consignas.

Trabajarán de manera individual en algunos Trabajos Prácticos y luego a fin de generar un espacio de taller conformarán grupos y resolverán problemáticas de diseño y realización en equipos.

Dividiremos a los estudiantes en dos comisiones a fin de optimizar el espacio de trabajo.

Evaluación:

La evaluación es la herramienta pedagógica a través de la cual nos es posible corroborar la incorporación de contenidos, desarrollo de capacidades comprensivas-analíticas y la aplicación de decisiones estéticas-compositivas en la creación ejercicios escenotécnicos.

Las instancias evaluativas previstas para el cursado son:

- 4 Trabajos Prácticos en los cuales se evaluarán los contenidos y la adquisición de los nuevos conocimientos.

1. Concepciones de espacio y escenografía. Collage y diseño
2. Sistemas representativos. Perspectiva con puntos de fuga.
3. El objeto teatral. Resignificación, diseño y realización. (de presentación obligatoria para regularizar y promocionar)
4. Carpeta Técnica. Proyecto escenotécnico final (de presentación obligatoria para regularizar y promocionar)

- Se tomarán dos evaluaciones parciales, una al finalizar cada cuatrimestre.

Tanto los trabajos prácticos como los parciales serán evaluados con la escala de calificaciones (1 al 10) según el régimen de estudiantes vigente.

unc

artes
académica

departamento
teatro

8- Requisitos de alumno Promocional:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

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 una evaluación parcial y dos prácticos para acceder a la PROMOCIÓN. Los parciales y los trabajos prácticos no son promediables entre sí para acceder a la promoción.

Requisitos de alumno Regular:

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). Pudiendo recuperar 1 evaluación parcial y 2 prácticas para acceder a la regularidad.

Modalidad de examen libre

El examen libre de esta materia constará en tres partes:

- ▯ Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra completo).
- ▯ Desarrollo de técnicas de dibujo: planta, cortes y bocetos en perspectiva de uno y dos puntos de fuga (exponiendo su máxima competencia). Diseño de vestuario y maquillaje de una propuesta escenotécnica
- ▯ Realización un objeto teatral y diseño de de una Puesta en escena Propuesta por el docente. Aplicando contenidos del programa vigente.

El tiempo de realización de dicho examen se encuentra contemplado en el transcurso de 3 (tres) horas reloj.

El alumno Libre debe presentarse a dos clases de consulta obligatorias, se deberá acordar con los docentes dichos encuentros.

unc

artes
académica

departamento
teatro

9- CRONOGRAMA TENTATIVO

Fechas fijadas por calendario Académico:

- 18 de marzo inicio de clases de 2° a 5° año.
- 25 de marzo Inicio de clases primer año y seminarios optativos/electivos del 1° cuatrimestre.
- 16 de abril. Día de la y el Docente Universitario - Asueto Docente.
- 20 al 24 de mayo. Exámenes del turno especial de mayo.
- 20 de mayo. Presentación de propuestas de seminarios optativos/electivos del 2° cuatrimestre 2024.
- 1 al 28 de junio. Presentación de programas de materias del 2° cuatrimestre y programas de Introducción a los Estudios Teatrales.
- 05 de julio. Finalización de materias del 1° cuatrimestre.
- 08 al 19 de julio. Receso invernal.
- 19 de julio. Fecha tope para presentación de actas de regularidad.
- 22 de julio al 02 de agosto. Exámenes del turno de julio.
- 05 de agosto. Inicio de clases 2° cuatrimestre.
- 12 de agosto. Inicio de clases 2° cuatrimestre de seminarios optativos/electivos en el ámbito de la Facultad de Artes.
- 23 al 27 de septiembre. Exámenes del turno especial de septiembre.
- 01 al 31 de octubre. Fecha reglamentaria de postulación para evaluación desempeño docente (cargos que vencen entre el 1/11/2024 y el 28/02/2025).
- 15 de noviembre. Finalización de materias anuales y 2° cuatrimestre.
- 19 de noviembre al 29 de diciembre. Exámenes. turno noviembre

Fechas importantes Departamento Académico de Teatro:

- ★ 27 de Marzo - Encuentro y Festejos día Internacional del Teatro.
- ★ 14 de junio muestra de Teatro Latinoamericano.
- ★ 23 al 27 de septiembre "Jornada para estudiantes de 2° año - Fin del ciclo básico al inicio del ciclo formativo".
- ★ 04 - 05 - 06 de septiembre XXVIII Jornadas de Investigación en Artes.
- ★ 03 - 04 - 10 y 11 de octubre "Semimontados Texto Teatral" estudiantes de 4° año.
- ★ 17 - 18 - 24 - 25 - 31 de octubre y 01 - 07 - 08 - 14 y 15 de noviembre "Ciclo de

unc

artes
académica

departamento
teatro

Taller de Composición y Producción Escénica IV.

★ 20 y 21 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica I.

★ 27 - 28 y 29 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica II.

★ 02 - 03 y 04 de diciembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica III.

Dictado de clases: (asignatura anual) 2024

	Clases a dictar	Contenidos / actividades
Mes 04/23	Clase 1 (03 Y 04/4)	Presentación de la materia. Elementos compositivos. Roles del teatro Espacio. Tp 1
	Clase 2 (10 y 11/4)	Collage. Concepto y diseño.
	Clase 3 (17 y 18 /4)	Collage proceso. Aula taller
	Clase 4 (24 y 25 /4)	Entrega TP 1. 1 punto de fuga (Presentación TP2)
Mes 05/23 examen 20 al 24	Clase 5 (1 feriado 2 y 8 /5)	Perspectiva con 1 PF.
	Clase 6 (9 y 15 /5)	2 puntos de fuga
	Clase 7(16 y 29 /5)	Perspectiva con 2 PF.
	Clase 8 (30 /5 y 5/6)	Perspectiva Trabajo en clases Teórico de Objeto
Mes 06/23	Clase 9 (06 y12/6)	Entrega TP 2 Objeto Teórico practico (Presentación TP3)
	Clase 10 (13 y 19/6)	Objeto - Repaso para parcial.
	Clase 11 (26 y 27 /6)	Parcial I.
Mes 07/23	Clase 12 (03 y 04 / 7)	Objeto practico

RECESO INVERNAL

	Clases a dictar	Contenidos / actividades
MES 08/23	Clase 13 (07 y 08 / 8)	Objeto - Practico
	Clase 14 (14 y 15 / 8)	Entrega TP 3 Objeto
	Clase 15 (21 y 22 / 8)	Sistemas de Representación. Planta y corte

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Clase 16 (28 y 29 / 8)	Visita a los teatros. San Martín e independientes
Mes 09/23 examen 23 y 27	Clase 17 (04 y 05 / 9)	Vestuario y Figurín. Clase teórica practica (Presentación TP4 y parcial)
	Clase 18 (11 y 12 / 9)	Maquillaje y Dibujo de rostro. Diseño
	Clase 19 (18 y 19 / 9)	Vestuario y maquillaje. Repaso Parcial 2
Mes 10/23	Clase 20 (02 y 03 /10)	Parcial 2
	Clase 21 (09 y 10 / 10)	Sonido. Diseño sonoro y Edición
	Clase 22 (16 y 17 / 10)	iluminación teórico. Planta de luces
	Clase 23 (23 y 24 / 10)	Recuperatorios aula taller tp 4
	Clase 24 (30 y 31 / 10)	Taller trabajo tp 4, consultas y proceso
Mes 11/23	Clase 25 (06 y 07/ 11)	Entrega TP final, exposición. Cierre
	Clase 26 (13 y 14 / 11)	Firma de libretas

FIN DE LA CURSADA