

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO.

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico (1 año)

Área: - Escenotecnia

Asignatura: PROBLEMÁTICA DE LA IMAGEN ESCÉNICA

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Lic. y prof. Zulema , Isabel, Borra

Distribución Horaria:

Comisión A: Lunes de 15 a 17.30 y viernes de 9 a 11.30 hs , segundo cuatrimestre.

Atención de estudiantes: viernes de 11.30 a 12.30

Comisión B: Lunes de 18.30 a 21 hs y viernes de 15 a 17.30hs., primer cuatrimestre.

Atención de estudiantes: Lunes de 17.30 a 18.30. Acordar previamente por correo electrónico a isabel.borra@unc.edu.ar

PROGRAMA

ENFOQUE:

La asignatura Problemáticas de la Imagen Escénica corresponde al Primer Año del Ciclo Básico de la Licenciatura en Teatro en correlato al Plan de Estudios 2016. En promedio asisten aproximadamente cien estudiantes por comisión, distribuidos en dos comisiones organizadas por la Cátedra.

El dictado es cuatrimestral, con una carga horaria de cinco horas semanales, lo que determina un promedio de veinticinco a veintiocho clases anuales según el ciclo.

Considerando que en esta etapa de cursado los estudiantes aún no optaron por una orientación, la cátedra proporciona conocimientos que amplían sus miras a otras áreas del hacer teatral: dirección, dramaturgia, reflexión crítica y, específicamente, al Área Técnica Escenográfica, artes visuales y diseño, como contribución posterior a la integración de estos conocimientos a una perspectiva teratológica y producción de sentido en la puesta en escena.

Cuando hablamos de problematizar nos referimos a una praxis que permita entender el conocimiento como una construcción dinámica, donde se dispone un espacio reflexivo para repensarnos, cuestionar nuestras certezas, buscar nuevos interrogantes, ampliar los horizontes conocidos. Es en este sentido que trabajamos la imagen en la puesta en escena, brindando herramientas para relacionarse con la misma en su complejidad-relacional. Asimismo traemos a la reflexión la imagen cinematográfica y fotográfica que interactúan proponiendo variables intertextuales de discursos visuales. Así, problematizar supone poner en tensión conceptos tradicionales del diseño y la escenografía con dispositivos espacio temporales propios de la escena contemporánea. De igual manera trabajamos las problemáticas en relación a las nuevas tecnologías y tecnología retro en escena: proyecciones, gigantografías, vestuarios, led, sólo para citar algunas posibilidades.

La reflexión sobre la imagen viso-espacial es vertebral a esta propuesta y común a todas las áreas del quehacer teatral. Desde la interpretación artístico-escenográfica de un texto literario

unc

artes
académica

departamento
teatro

a la tarea del actor improvisando, componiendo un personaje, diseñando sus objetos, vestuarios y maquillajes. Reflexión indispensable, además, para la Dirección teatral y en el diseño de cada escena, donde siempre se construyen tramas plásticas y flexibles entre los diversos lenguajes del texto espectacular.

La asignatura tiene valor transformativo, por un lado, en cuanto a los conocimientos y sus aplicaciones sobre el lenguaje de la imagen visual en todas las áreas de la teatralidad y, por otro lado, en cuanto a las bases científico-técnicas de la configuración compositiva de la misma. Del mismo modo se propone abrir un espacio de reflexión crítica en relación a la modificación de la organización visual y los aspectos compositivos dentro de la comunicación visual y el arte del siglo XX y XXI, así como la relación de la imagen.

con el contexto socio cultural, la influencia de la cultura de imagen sobre la propia producción, lo multimedial, lo performático, la instalación escénica en relación a la problemática visual de la puesta en escena.

El campo teatral en Córdoba se caracteriza por su heterogeneidad, donde el Departamento Teatro se ha constituido históricamente como un semillero de grupos y salas de teatro independiente, generadores de muy diversas formas de hacer teatro; produciendo puestas en escenas que configuran su propio bagaje de imágenes y a través del tiempo y sus trayectorias perfilan un modo de hacer teatro en Córdoba. Indagar en estos procesos por medio de Proyectos grupales nos permite acercarnos a la realidad del campo de la puesta en escena en Córdoba. Por este motivo definimos espacios de aprendizaje y evaluación asistiendo al teatro.

Se pretende que esta indagación se realice habiendo, les estudiantes, profundizado en la complejidad que implica la organización de los elementos plásticos visuales en el espacio tridimensional y como la instalación viso-espacial del cuerpo del actor, su caracterización, modifican la composición, en una relación dialéctica. Del mismo modo consideramos el lugar del espectador y sus visuales.

Utilizamos la fotografía y el video a modo de registro y también como medio para la expresión creación de productos visuales y multimediales, para una introducción a la teoría del color luz.

Abordamos así las perspectivas propias de dramaturgia de la imagen, a través de la decodificación y codificación visual de mensajes, y definir la analogía de códigos de las distintas disciplinas que se integran en el teatro.

Nos proponemos brindar las herramientas específicas para quienes se proyectan profesionalmente en el área escenográfica, al mismo tiempo que, como decisión política, colaborar en la configuración autónoma del actxr-artista, estableciendo como propuesta de objetos escenográficos de actxr.

OBJETIVOS GENERALES:

La importancia de esta asignatura en el plan de estudio de la Licenciatura en Teatro responde a la necesidad de:

- Desarrollar la capacidad de analizar crítica y reflexivamente la imagen escénica; en diversas propuestas teatrales.
- Posibilitar una participación del alumno, activa y eficiente en los aspectos técnico-escenográficos de la puesta en escena.
- Conocer el lenguaje visual, como herramienta para la creación de imágenes en la puesta en escena; proponiendo nuevas configuraciones.
- Adquirir dominio de los principios de la organización de mensajes visuales bi y tridimensionales; aplicándolos a la producción artística en el ámbito escenográfico.
- Acotar contenidos del lenguaje plástico visual a lo relativo y concerniente al teatro en sus aspectos visual y técnico-escenográfico.
- Reflexionar sobre la relación entre estética y discurso teatral.

unc

artes

académica

departamento
teatro

NÚCLEO TEMÁTICO 1: ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA IMAGEN ESCÉNICA

OBJETIVOS:

- Facilitar el desarrollo de la creatividad e imagen personal a través de los medios plásticos y de técnicas proyectivas.
- Conocer los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de la imagen reflexionando sobre sus variantes y posibilidades en la producción teatral.

PRODUCTO: Selección de imágenes, análisis aplicando los conceptos aprendidos de teoría de la imagen. Esquema inicial del proceso de indagación sobre salas y grupos de teatro en Córdoba. Actividad de Diagnóstico. Intervenciones Urbanas: foto de escena.

CONTENIDOS:

- Introducción a la teoría de la imagen. Naturaleza de la imagen. Iconografía. Modelizaciones de la imagen con dominante representativa, convencional, simbólica. Imagen onírica.
- Elementos de representación de primera sintaxis; elementos espaciales. - Elementos dinámicos de la imagen: Temporalidad. Imagen fija aislada e imagen secuencial. Movimiento, tensión y ritmo. Movimiento expresivo.
- Elementos escalares de la imagen: dimensión, escala, proporción, formato. - Noción de signo según F. Saussure y C. Pierce. Estructuralismo.
- Espacios teatrales convencionales y no convencionales. El espacio como significante visual en sí mismo. Denotación y connotación. Espacio escénico.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

OLIVERA E. "La metáfora en el Arte"

VILLAFANE; Justo. "Introducción a la teoría de la imagen."

ZECCHETTO, Victorino. "La danza de los signos", Quito, Ecuador 2002

SZUCHMACHER, Rubén. "Lo incapturable"-Bs. As. Reservoir Books 2015.

NAVAS ASTUDILLO, Arturo "Fundamento del Diseño Escenográfico" Ed. Paso de Gato 2016.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

BLOOMER, Kent C. Cuerpo, memoria y arquitectura.

NÚCLEO TEMÁTICO 2: EL COLOR EN EL ESPACIO DE LA PUESTA EN ESCENA

OBJETIVOS

- Apropiarse de la teoría y aplicación del color en la escena, tanto para el espacio como para el vestuario, el maquillaje y su interacción con la luz.
- Distinguir micro-texturas superficiales, captando su comportamiento en relación a la iluminación.

CONTENIDOS:

- Las teorías del color de Johannes Itten.
- El color y la atmósfera o clima escénico.
- Nociones básicas de iluminación

PRODUCTO: Carpeta de selección de imágenes aplicando la Teoría del Color. Bocetos escenográficos con color, generando atmósferas. Técnicas de collage, fotomontaje o acrílico. TP Nº 2: Carpeta de color. Bitácora.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

unc

artes
académica

departamento
teatro

ITTEN, Johannes. Arte del color: aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

ALBERS, Josef. Interacción del color.

LINZ, Barbara "Color ,Cor ,Colour" H.F. Ullman 2009.

PASTOUREAU, M."Diccionario de los Colores" Paidós 2009.

NÚCLEO TEMÁTICO 3: EL CUERPO DEL ACTOR Y LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN ESCÉNICA.

OBJETIVOS:

- Conocer la base científica del proceso perceptivo (fundamentos psicobiológicos) - Comprender las leyes de la organización perceptiva (Teoría de la Gestalt) - Aplicar las leyes de la organización perceptiva en la producción de mensajes visuales y el análisis de obras plásticas y de diseño.

- Aplicar dichas leyes para la organización de espacios y escenas teatrales. **CONTENIDOS:**

- Teoría de la Gestalt. Leyes de la organización perceptiva aplicadas al diseño de escenas teatrales.

- Sintaxis de la imagen escénica.

PRODUCTO: TP Nº 3 Aplicación y análisis de la vigencia de estas leyes en el diseño. Procesos gráficos de historieta teatral y diagramas. Proceso fotográfico.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

KEPES; Gyorgy. El lenguaje de la visión.

Kanizsa Gaetano "Gramática de la visión, percepción y pensamiento." Sintaxis de la imagen. D. A. Dondis : Edit. Gustavo Gili

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Gutnisky Gabriel "Impecables Implacables , marcas de la contemporaneidad en el arte" Editorial Brujas 2006

NÚCLEO TEMÁTICO 4: RELACIÓN ENTRE ESTÉTICA Y SEMIÓTICA EN LA IMAGEN ESCÉNICA ACTUAL

OBJETIVOS:

- Analizar comparativamente las manifestaciones estructurales en el arte del siglo XX y XXI en las artes plásticas y el teatro.

- Comprender la importancia e incidencia del contexto socio-cultural en los códigos visuales y el modo en que influyen en la producción artística.

- Análisis de la problemática de la imagen en el mundo actual. Multimedia. Dramaturgia de la imagen.

CONTENIDOS:

Del signo lingüístico al signo visual, aplicado a la puesta en escena. Semiosis. Retórica de la imagen: Metáfora y metonimia.

Técnicas de la comunicación visual. Estilos.

Nociones básicas de estética. Evaluación y re significación de las líneas estéticas o ejes conductores en la historia del arte y su manifestación en la imagen escénica. **PRODUCTO:**

Presentación del informe del proyecto de indagación sobre el teatro en Córdoba. Defensa del mismo en coloquio.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

Barthes Roland " Elementos de la semiología" 1964

Dondis . D. A. "Sintaxis de la imagen" :Edit. Gustavo Gili

unc

artes
académica | departamento
teatro

Groupe U: "Tratado del signo visual" Editorial Cátedra Signo e imagen 1993.

Olivera E. "ESTÉTICA.La cuestión del arte."Bs.As.,Edit.Ariel mayo 2005. Sanchez José A. "Dramaturgia de la imagen" Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 3ª Ed.Cuenca, 2002. Colección Monografías. 235.

Zecchetto,V. " La danza de los signos." :Quito,Ecuador 2002

WEB: Grandes épocas del Arte del siglo XX.youtube

¿Qué es la Semiótica de la Imagen?

Roland Barthes Retórica de la Imagen.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Bourriaud. N."Estética Relacional" Editora Adriana Hidalgo 2006.

Brizuela Mabel-Ana G.Yukelson "Polifonía"Voces del Teatro Independiente en Córdoba, Editorial de la Facultad de Artes EdFA,Córdoba,2022

METODOLOGÍA

El enfoque pedagógico se nutre de variadas fuentes del orden teórico y experiencial ,que se evalúan puntualmente. La perspectiva constructivista nos permite establecer vínculos entre docentes/ alumnos y alumnas considerando las variables individuales en integración social, por ello, lo que define la construcción del conocimiento en forma dinámica y colaborativa. Las estrategias pedagógicas se definen alrededor del formato Taller, ésta dinámica permite combinar aspectos teóricos y técnicos, operacionales y reflexivos en tanto siempre se arriba a un producto, como nos planteamos entre nuestros objetivos. La particular experiencia pedagógica/didáctica referida se sustenta en treinta años de dedicación a la docencia y ciclos de Formación en diversas instancias, es decir, combinan formación científica técnica específica y hermenéutica.

La asignatura es teórico-práctica. Se impone una metodología activa, participativa, donde el alumno es protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Se tiende al logro de aprendizajes significativos a través de la consulta o diálogo en cuanto a expectativas y necesidades. Al inicio de la actividad se realizará una "encuesta-ficha" que permita un conocimiento aproximado de los saberes previos. Habrá instancias de trabajo individual y otras grupales socializantes. Presentación de proyectos e informes. Uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, entre otros.

EVALUACIÓN:

Cualitativa: Autoevaluación que permitirá la reconstrucción del proceso de aprendizaje por parte de el/la estudiante .Hetero-evaluación, realizada por el grupo. La evaluación del docente. Se aplicará en la instancia de diagnóstico y la bitácora. - Cuantitativa: en Trabajos Prácticos y Parciales.

En la presentación de carpeta de trabajos prácticos y producto de las diferentes unidades se considerarán los siguientes ítems:

- Pertinencia de los trabajos en relación a las consignas dadas.
- Conceptualización de lo realizado.
- Participación activa y responsable en los trabajos grupales.
- Nivel de presentación.
- La curiosidad, la inventiva, la innovación, la reflexión y la apertura a nuevas ideas. - La capacidad de dar forma visual a las ideas.
- El conocimiento y la comprensión sobre los fenómenos y problemas relacionados con el arte,

unc

artes
académica

departamento
teatro

la obra y los artistas.

PRÁCTICOS:

TRABAJOS PRÁCTICOS a cargo de Prof. Titular: Prof y Lic. Zulema Borra

ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO / UNIDAD 1: ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LA IMAGEN ESCÉNICA

Actividad de realización grupal

Definir un tema, concepto, sensación, idea, etc. Codificarlo visualmente a través de la escenificación de una foto fija (considerando el espacio, la corporalidad, el vestuario, el maquillaje, etc.) Presentar un informe escrito de una carilla en el que se exponga la propuesta (dando cuenta de las elecciones compositivas en cuanto a la modelización de la imagen, aplicación de los elementos morfológicos, dinámicos y escalares)

TP N° 1 / UNIDAD 2: EL COLOR EN EL ESPACIO DE LA PUESTA EN ESCENA Trabajo grupal de realización en el aula en espacio taller.

Aplicar teoría del color a un mismo espacio escenográfico representado con perspectiva a un punto de fuga.

- Composición- Armonía por tono o matiz
- Composición- Armonía por luminosidad (clave)
- Composición- Armonía por temperatura (colores fríos)
- Composición- Armonía por temperatura (colores cálidos)
- Composición aplicando colores tierras
- Composición aplicando neutros (grises cromáticos)
- Composición aplicando contraste de color en sí mismo
- Composición aplicando contraste cálido-frío
- Composición aplicando contraste claro-oscuro
- Composición aplicando contraste de Complementarios + Contraste cuantitativo
- Composición aplicando contraste cualitativo
- Composición aplicando contraste simultáneo

TP N° 2 / UNIDAD 3: EL CUERPO DEL ACTOR Y LA COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN ESCÉNICA.

Actividad de realización grupal.

Definir una propuesta visual escénica (espacio escenográfico, actores, vestuarios, objetos teatrales, etc.) y una propuesta estética (referenciada en las artes visuales del SXX) A partir de dicha propuesta o idea inicial, el grupo realizará una carpeta o book fotográfico de diferentes momentos de una escena (incluyendo el diseño gráfico del título de presentación) Cada fotografía allí incluida deberá aplicar en su composición una de las leyes de la percepción.

- Relación figura simple-fondo complejo
- Relación figura compleja-fondo simple
- Alternancia de figura fondo
- Equivalencia de figura-fondo
- Proximidad
- Semejanza (o igualdad)
- Direccionalidad y orientación.
- Continuidad de dirección (o buena dirección)
- Cierre
- Coherencia estructural y pregnancia (o ley de la buena forma)
- Experiencia pasada

Aspectos a tener en cuenta: Modelización de la imagen (dominante), aplicación de elementos morfológicos, dinámicos y escalares de la imagen, espacio elegido.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Presentación en video, o power point, o prezi.

PARCIALES:

Parciales a cargo de Prof. Titular: Prof y Lic. Zulema Borra

PARCIAL No 1: Unidades 1 y 2 Modalidad: Escrito

PARCIAL No 2: Unidad 3: Oral (defensa y presentación de TPn° 2)

COLOQUIO FINAL: Unidades 1 a 4 (integrador) Modalidad: Indagación y exposición oral

En grupos de entre 4 y 6 integrantes, elegir una propuesta escénica de Córdoba.

Indagar: Conformación e historia del grupo o elenco concertado, historicidad de la sala en la que se presenta la obra, aspectos connotativos y denotativos de la sala, propuesta visual de la obra en general. Elegir un momento de la obra, presentar una fotografía y analizar la composición visual. Entrevistar a uno/a de los/as integrantes del equipo, e indagar sobre las decisiones que tomaron para su trabajo en el campo de la composición visual. Preparar una exposición oral. Exponer.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROMOCIÓN, REGULARIZACIÓN Y EXAMEN LIBRE:

CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

Condiciones para la promoción:

- 80% de asistencia a clases dictadas.
- 80% de trabajos prácticos evaluativos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), pudiendo recuperar 1 trabajo práctico evaluativo.
- 100% de las evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), pudiendo recuperar el primer parcial.
- El trabajo práctico diagnóstico N° 1 no es promediable, ni por inasistencia ni por aplazo.

Condiciones para la regularidad:

- 80% de trabajos prácticos evaluativos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiendo recuperar los trabajos prácticos evaluativos.
- 80% de las evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiendo recuperarlos para acceder a la regularidad.
- El trabajo práctico diagnóstico N° 1 no es promediable, ni por inasistencia ni por aplazo.
- Examen de carácter escrito, sobre los contenidos de todo el programa dado. Condiciones para estudiantes libres:
 - Una instancia de encuentro con la titular de la cátedra, con un máximo de un mes de antelación al examen y un mínimo de una semana de antelación, cuya fecha se pactará previamente.
 - Examen de dos instancias: la primera de carácter escrito sobre todo el programa de la materia, y la segunda de carácter oral la cual incluye un análisis de una puesta en escena a partir de una fotografía de la misma.

CRONOGRAMA:

1° CUATRIMESTRE

CRONOGRAMA TENTATIVO

Dictado de clases:

Mes 03/24

Clase 1 : 25- Presentación de la cátedra. Cronograma. Consigna de trabajo final que se realizará a lo largo del cuatrimestre para el coloquio final.

La imagen escénica. Naturaleza

Actividad de diagnóstico: Análisis de imágenes para recuperar saberes

unc

artes

académica

departamento
teatro

Mes 04/24

Clase 2 :05- Modelización de la imagen Clase teórica . Consigna de Actividad.Actividad grupal.

Clase 3: 08- Elementos morfológicos Clase teórica.Bitácora.Actividad grupal

Clase 4:12- Elementos dinámicos y escalares Clase teórica.Bitácora.Actividad grupal

Clase 5 :15- Concepto de signo. El espacio. Clase teórica.

Clase 6: 19- Registro fotográfico. Evaluación y devoluciones .

Clase 7: 22- Registro fotográfico. Evaluación y devoluciones .

Presentación Actividad de Diagnóstico .

Clase 8: 26-Introducción a teoría del color. Clase teórica.Taller Consigna TPn°1

Clase 9 :29-Color: Armonías Taller.

Mes 05/24

Clase 10 :03-Color: Contrastes Taller.

Clase 11:06- Nociones básicas de iluminación

Clase 12: 10- Color:Entrega TPn°1 y puesta en común.Consultas para parcial

Clase 13 :13- Equilibrios.Sintaxis de la imagen.Técnicas

Clase 14:17- PARCIAL N°1

Clase 15-16 :20 al 24/05 TURNOS DE EXÁMENES MAYO

Clase 17: 27-Teoría de la GESTALT.Clase teórica.Taller. Autoevaluación.

Clase 18 :31- Sintaxis de la imagen.Técnicas.Estilos.

Clase teórica.Taller .

Mes 06/24

Clase 17 : 03 Estética, ejemplos Arte del Siglo XX / XXI.Consigna TPn°2. Clase teórica.Taller Actividad grupal.

Clase 18 : 07 Estética ,ejemplos Arte del Siglo XX / XXI.Clase teórica.Taller Actividad grupal.

Clase 19: 10-Composición de imagen escénica.

Clase 20 :14- Muestra de Teatro Latinoamericano.

Clase 21: 17 -Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Clase 22: 20-Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano y feriado turístico.

Clase 23 : 24- Presentación TPn°2 + Parcial No 2

Clase 24: 28- Elementos básicos de Semiótica para una teoría de la imagen. Síntesis entre semiótica y estética.Retórica de la imagen.

Metáfora en el Artes.

Mes 07/24

Clase 25 :1°-Recuperatorios

Clase 26: 08- Coloquio.Imagen escénica y actualidad. Observación de las mismas imágenes analizadas en la 1a clase.Cierre de la materia. Firma de libretas.