

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Escenotecnia

Área: Escenotecnia

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRÁFICO II

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: SANTIAGO PEREZ santiagoperez@unc.edu.ar
Profesor asistente: FACUNDO DOMINGUEZ facudominguez@unc.edu.ar
Adscripto: FERNANDO ROJAS
Ayudante Alumno: FELIPE CASTRO CÀCERES

Distribución Horaria: clases teórico – prácticas Lunes 12 a 14 y 30 hs
clases teórico – prácticas miércoles de 11 y 30hs a 14 y 30 hs
horario de consulta lunes de

Turno: Turno único (tarde) – Cátedra única . Cuatrimestral

Atención de estudiantes: lunes de 14 y 30 a 15 y 30 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

El mayor cambio en el rol del artista visual del teatro desde sus inicios hasta hoy, es que el escenógrafo es cada vez menos creador de cuadros escénicos espectaculares y es cada vez más un artista que está profundamente involucrado con el compromiso de los actores, los cuales tienen que vivir el universo que la obra ha creado con sus palabras.

FUNDAMENTOS PARTICULARES

Marco teórico para el aprendizaje del diseño escenográfico

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 al 3° año de estudios de la carrera.
- . Enmarcar en dichos niveles , la pedagogía y la didáctica del curso

unc

artes
académica

departamento
teatro

. 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 e histórica

. Nivel de conocimiento de la práctica proyectual, es el nivel de exploración, descubrimiento y práctica del diseño

. Nivel de conocimiento de la profesionalidad, es el nivel de la ética, las Ideologías, el rol del diseñador en el equipo.

. Nivel de conocimiento de la creatividad, éste es el nivel de la formación de un diseñador, diverso de los anteriores. Es el espacio donde el centro del trabajo es la persona del diseñador y está dirigido a su crecimiento personal, y a que concientice, perciba, desarrolle y ejerza sus potencialidades creativas.

2- **Objetivos: Generales / Específicos.**

El espacio escénico como hecho generador de un modo de comunicación.

Los procesos del diseño escenográfico

La vida de un espacio teatral

.

□- Desarrollar capacidades para :

Generar criterios y procedimientos para la evaluación del discurso escenográfico.

Producir y traducir en términos de diseño las imágenes formales y espaciales de los criterios de dramaturgia y puesta en escena.

Utilizar la expresión gráfica y tridimensional como instrumento 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.

Análisis y verificación de los ámbitos dramáticos en la historia hasta las nuevas tendencias.

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.**

unc

artes
académica

departamento
teatro

Unidad temática n°1

Definiciones del espacio escénico y la escenografía

El escenógrafo

El signo teatral , el objeto teatral y el espacio teatral

El espacio como texto teatral

Roles. La escuela de un artista

Unidad temática n°2

Desarrollo proyectual del Diseño del espacio escénico

Elementos del diseño :formales ,funcionales y tecnológicos

Factores básicos de la organización del diseño. Planificación

Unidad temática n°3

Prácticas escenográficas, distribución del espacio,

Tratamiento escénico.

Diseño espacial libre . Diseño espacial acotado

Diseño espacial para un texto dramático clásico.

Representación gráfica técnica.

4- Bibliografía obligatoria

R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992

A .Aronson. AMERICAN SET DESIGN Ed. Phaidón 1985

P. Brook EL ESPACIO VACÍO Barcelona. Ed. Península 1973

P. Pavis DICCIONARIO DEL TEATRO

X.Gonzalez . MANUAL PRACTICO DE DISEÑO

ESCENOGRAFICO

Ed. Paso de gato 2012

5- Bibliografía Ampliatoria.

unc

artes
académica | departamento
teatro

- Meyerhold. TEORIA TEATRAL. Madrid, ed. Alianza 1981
- J. Svoboda THE SECRET OF THE THEATRICAL SPACE Ed. Burian 1993
- J:G.Lecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001
- E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col Escenología 1987
- M. del Carmen Boves Naves SEMIOTICA DEL ESPACIO ESCÈNICO

6- 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.

Utilización de medios audiovisuales para la presentación. Prácticas para la comunicación de los trabajos individuales en soporte de panneleria de 50 x 70 cm de acuerdo a necesidades, soporte virtual (CD o Pen drive,) para la exposición en el aula de los dos últimos trabajos. Se dictarán las clases en el laboratorio de informática de la facultad, por lo que a partir de ahí accedemos a todo tipo de información virtual y práctica de programas de dibujo y diseño asistido por computadora.

7- Evaluación:

Se evaluará según el Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

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 escénico y la interrelación lograda entre ambos.

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

La presentación gráfica en papel y en otros soportes.

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

8- Prácticos: la materia consta de de cuatro prácticos y dos parciales

Evaluación aprobado - no aprobado.

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

la cátedra va a exigir asistencia obligatoria, 80%. De acuerdo a reglamento

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

<https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

. Para promocionar o regularizar según normativa vigente

unc

artes
académica

departamento
teatro

. Los exámenes libres se harán en los turnos previstos Realizando un diseño escenográfico para un texto que se indicará dos días previos al examen en el escenario del teatro San Martín de la ciudad de Córdoba. Plantas, cortes, vistas. Cotas y materiales utilizados para el diseño.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda).

Cronograma tentativo

Fecha	Actividad
18 de marzo	Clase de inicio y presentación de la materia.
20 de marzo	Unidad temática 1 Introducción al diseño escenográfico y apoyo dibujo técnico
25 de marzo	El signo teatral, el espacio teatral, y el objeto teatral
27 de marzo	Ejercicio de análisis espacial de 3 puestas en escena de MAQUINA HAMLET de Heiner Müller. grupal
1 de abril	Investigación. búsqueda de material.
3 de abril	Procesos de análisis. exposición e intercambios.
8 de abril	Procesos, ordenamiento. Sistematización de la información.
10 de abril	gráfica técnica. Presentación y entrega
15 de abril	Unidad temática 2 análisis y desarrollo proyectual del espacio escénico
17 de abril	Trabajo práctico de diseño escenográfico individual sobre textos de las ciudades invisibles de Italo Calvino.
22 de abril	Lectura virtual. Primeras ideas espaciales. ejercicio de diseño
24 de abril	Visita al espacio a trabajar. Claustorum ciudad universitaria
29 de abril	Relevamiento espacial y proceso de diseño
6 de mayo	Proceso de diseño. virtual
8 de mayo	Proceso de diseño. Correcciones. avances
13 de mayo	PARCIAL PRESENTACION DISEÑO CIUDADES INVISIBLES EN ESPACIO. GRAFICA Y MAQUETA
20 de mayo	SEMANA DE MAYO
27 de mayo	Trabajo práctico vidrieras
29 de mayo	Relevamiento. análisis. Bocetos.
3 de junio	Presentación trabajo práctico.

unc

artes
académica

departamento
teatro

5 de junio

Unidad temática 3

Diseño escenográfico de un texto de W. Shakespeare HAMLET
en el Teatro Real.

10 de junio

Proceso de diseño

12 de junio

Proceso de diseño. Intercambio con otros estudiantes.

17 de junio

Proceso de diseño . gráfica técnica .

19 de junio

Avances y métodos.

24 de junio

PARCIAL presentación HAMLET.

26 de junio

1 de julio

RECUPERATORIO. Firma de libretas

ARQUITECTO SANTIAGO PEREZ