

PROGRAMA DE CURSOS 2024

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Taller de diseño escénico 1
En inglés:	Scenic design studio1
Profesora/profesor a cargo	Loreto Monsalve- Rodrigo Ruiz.
Código U-Cursos:	TDE1 o SDS1 (en inglés).
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	9 horas de trabajo autónomo, 6 horas de clases
Número de créditos SCT-Chile	10

Propósito general del curso

- El curso establece lineamientos metodológicos para abordar el **diseño escénico** en un contexto de **proceso de creación** y condiciones de producción en espacios convencionales mediante el manejo del **espacio, la luz y el vestuario** en el edificio teatral **“a la italiana”**.
- El estudiante deberá comprender y aplicar en diseños escénicos según lógicas compositivas, dramáticas, simbólicas y técnicas con el fin de resolver de manera integral, diversos problemas escénicos originados en textos dramaturgicos.
- El profesor tiene la misión de **guiar y conducir** en forma sistemática el **proceso de diseño escénico del estudiante**, favoreciendo la integración de aprendizajes provenientes de diversas fuentes y su registro en una bitácora de proceso.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza.

Sub competencia

2.1.1 Analizar y organizar las variables de producción y realización de un proyecto de diseño escénico, según las condiciones, propósitos y contextos del mismo.

- 1.1.1 Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.
- 1.1.2 Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.
- 1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de investigación, innovación y creación
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales

Resultados de aprendizaje

1. Construir conceptual y gráficamente las propuestas escénicas mediante el estudio acabado de la dramaturgia.
 - Analiza elementos visuales relativos al contexto de la obra.
 - Identifica los principales conceptos y premisas de la obra dramática.
 - Reconoce los elementos que caracterizan a los personajes(objetivos y rol) y su jerarquía dentro de la pieza dramática..
 - Reconoce , propone y sintetiza los espacios principales que requiere una obra dramática, a la vez que propone posibles recorridos dentro del espacio concebido.
 - Adopta una posición y expresa una opinión respecto a un texto dramático, fundamentando sus propuestas a partir de una selección de referentes tanto teóricos como visuales.
 - Distingue los rasgos principales de los estilos y siluetas del vestuario de los períodos en que se desarrollan las obras dentro del taller.
 - Plantea atmósferas y paletas de color que logren diferenciar y caracterizar las propuestas de iluminación de los proyectos trabajados.
2. Desarrollar y concretar una metodología de diseño escénico a través de diversos medios de expresión gráfica, empleando formatos análogos, como digitales.
 - Propone soluciones sólidamente fundamentadas sobre el problema escénico a abordar.
 - Justifica la relación entre los elementos técnicos compositivos empleados y el problema que se pretender abordar.
 - Selecciona referentes, recopila, discrimina, dibuja , fotografía los diversos elementos que serán parte del proceso o concreción del diseño.
 - Considera las condiciones de la producción y factibilidad técnica de la

realización del proyecto, tanto en la construcción escenográfica (tamaño, materiales, dimensiones de la sala y cubicación), instrumental de iluminación y confección/producción de vestuario e ítem presupuestario.

- Elabora plantas, cortes y elevaciones frontales y despieces para la descripción técnica según requiera una propuesta escénica.
 - Elabora bocetos de escenografía e iluminación para graficar con claridad la propuesta de espacio, posibles cambios y atmósferas sugeridas.
 - Elabora bocetos de vestuario considerando la naturaleza de los personajes, la relación jerárquica entre ellos, silueta/volumen, textura y los diversos elementos que constituyen la obra.
 - Aplica paletas de color y materialidades generales y particulares, coherentes con la poética y propuesta abordada.
 - Sienta las bases de una metodología de diseño con sello propio.
- 3.** Comunicar –oralmente, gráficamente y por escrito- una propuesta de diseño escénico.
- Expone conceptos, posiciones y propuestas de manera oral.
 - Utiliza el lenguaje técnico propio del diseño escénico y se expresa de forma concisa y consecuente con el proceso de diseño realizado.
 - Material en diversos formatos análogos: Bocetos, planos, maquetas, textos escritos, así como formatos digitales(pdf u otro tipo de lámina).

Saberes/Contenidos

UNIDAD 1.

EL VOLUMEN Y EL RECORRIDO EN LA CÁMARA NEGRA.

revisión, evaluación y reforzamiento de volumetría y síntesis de forma y color en base.

Ejercicio con maqueta e interpretación de planos de profundidad, niveles y jerarquías a partir de una imagen pictórica(obra de Lyonel Feininger)15%

- 1- Composición, jerarquía y Recorrido.
- 2- Color, valor tonal y contraste.
- 3- La volumetría extraída desde la bidimensionalidad
- 4- Síntesis de la forma
- 5- Uso del espacio escénico y espacio contenedor(sala)

UNIDAD 2.

DISEÑO ESCÉNICO Y ENFOQUE DE CREACIÓN EN TORNO A DRAMATURGIA ISABELINA:
VOLUMETRÍA EN EL VESTUARIO Y EL ESPACIO.

- 1- Evolución del edificio teatral y sus recursos escenotécnicos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII . La cámara italiana, sus elementos constitutivos y pertinencia al

proyecto. El ilusionismo de la perspectiva falsa, la profundidad y diagonales, proporción y altura en la bidimensionalidad escenográfica.(Brunelleschi,Serlio,Sabatini, Piranesi, Galli da Babiena)

- 2- El punto de vista del espectador. La ubicación de butacas críticas, el aforo y la conciencia de la frontalidad en la escena.
- 3- La ornamentación y su síntesis en el vestuario y en la arquitectura. La elección y traducción desde los referentes al espacio escénico.

Autor a trabajar: Shakespeare/ comedia . Ejercicio de espacio escenográfico. 25%

- 4- VESTUARIO. Silueta, proporción y materialidad. Jerarquía de los personajes , su interrelación(cuerpos) y relación con el espacio escénico. La paleta de color en sus matices y valores tonales en contraste y diálogo con el espacio contenedor. Estudio de silueta y época.

Ejercicio de silueta. Autor a trabajar: Molière 25%

UNIDAD 3.

PROBLEMATIZACIÓN Y PROPUESTAS DE DISEÑO EN CÁMARA ITALIANA, VOLÚMENES E ILUMINACIÓN.

1-La iluminación: atmósfera , tono y acentos: El realce de los volúmenes en el espacio escénico.

2-Los cambios escénicos en función de requerimientos dramáticos , ya sea por cambios de unidad de tiempo o acción:

a-cambio escenográfico.

b-cambios de vestuario.

c-cambios de iluminación(definición de principales atmósferas).

3-La creación y jerarquización de personajes en sus distintos grupos.

a-por paleta de color

b-por jerarquía según roles

Uso de los recursos escenotécnicos para resolver un problema de diseño.(colegiatura con técnicas de realización y metodología).

Ejercicio final de semestre: escenografía/vestuario y definición de atmósfera en iluminación. Obra a trabajar: Madame de Sade, Yukio Mishima 35%

Metodología

-Clases expositivas de material visual y puestas en escena.

-Revisión de referentes seleccionados clase a clase.

-Exposición individual de conceptos y proyectos.

-Investigación personal de contexto histórico y marco teórico.

-entregas presenciales con material gráfico y volumétrico.

Evaluación

Se proyectan evaluaciones formativas.

Se proyectan 4 evaluaciones con nota parcial ponderadas en :

nota 1: 15%

Nota 2: 25%

Nota 3: 25%

Nota 4: 35%

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: carácter obligatorio. Este constituye el 50% de la nota anual y el otro 50% las notas semestrales. Para rendir examen el/la estudiante debe tener asistencia igual o superior al 80%(incluidas licencias médicas)

Conceptos clave

Diseñar, proyectar, conceptualizar, exponer.

Bibliografía obligatoria

-The complete costume history.Aacinet,
Auguste.1825
-A history of costume,
Köhler, Karl
-Historia gráfica de la moda,
Hansen, Henny Harald
-Historia del traje.
Orthous, Pedro
-Historie du costume en occident de
l'antiquité a nous jours.
Boucher, Francois Leon Louis

Bibliografía complementaria

--	--

Recursos en línea

Catálogo universidad de chile- libros digitales.