

Programa Taller de Diseño Escénico II 2024
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral

Nombre de actividad curricular	Taller de Diseño Escénico II
Nombre actividad curricular en inglés	SCENIC DESIGN II
Ámbito	Proyectos
Código:	
Unidad académica que lo desarrolla	Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral
Carácter	Obligatorio
Horas de trabajo presencial	9,0 hrs.
Horas de trabajo no presencial	6,0 hrs.
Numero de créditos SCT	10
Requisito(s) previos:	Taller de Diseño Escénico I
Requisitos de aprobación	- Nota Final igual o superior a 4.0 - Requisito de presentación a examen: 80% de asistencia con cualquier nota de presentación o nota de presentación superior a 5.0 y 60% de asistencia.
Palabras clave	Teatro realista del siglo XIX y XX, Diseño Teatral, escenografía, vestuario e iluminación teatral.
Equipo docente	Andrea Contreras. Ricardo Romero Pérez.
Lugar:	Sala , Sede Pedro de la Barra
Calendario:	Clases desde el 7 de Agosto al 10 de Diciembre. Examen diciembre
Horario:	Lunes y viernes de 10:00 a 13:30 hrs. Miércoles de 15:30 a 18:30

I. Propósito general del curso

Asignatura teórico-práctica que aborda y profundiza aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales del proceso de creación teatral de base realista, intentando discriminar proyectos según estilo, época histórica y concepciones asociadas al realismo.

La asignatura reúne y coordina el trabajo de proyectos escénicos desde la perspectiva de las tres principales áreas de trabajo: escenografía, vestuario e iluminación teatral, desde los cuales se enfrenta al (a la) estudiante a procesos creativos que enfatizan en diversos modos estos aspectos en busca de su integración y desarrollo de una metodología de trabajo personal.

La asignatura se subdivide en tres áreas de contenidos y procedimientos:

Área escenografía teatral: Comprensión de los problemas específicos del espacio escénico en la puesta en escena realista, los problemas conceptuales y técnicos de la escenografía en su origen mimético hacia los niveles complejos de abstracción de los espacios contemporáneos escénicos.

Área vestuario teatral: Comprensión y manejo de la apariencia del personaje, desde su comprensión tridimensional: vinculando las características psicológico-biográficas con las relaciones con el contexto social, económico e histórico, su relación con la moda y las diferentes concepciones y estéticas del cuerpo en determinados momentos de la(las) cultura(s).

Área iluminación teatral: Identificación de fenómenos naturales para la construcción de la iluminación realista y su evolución en los aspectos estéticos ligados a elementos simbólicos y

atmosféricos de la iluminación contemporánea, Todo esto basándose en la lógica de control, distribución y propósitos del método Mc'Candless

II. Competencias y sub-competencias a las que contribuye el curso

Ámbito 1, Diseñar y proyectar, Competencia 1.1: Organizar ideas y conceptos y comunicarlos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario escénicos realista.

Sub competencias:

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.

1.1.4: Proponer ajustes a la propuesta de diseño escénico, considerando su desarrollo y la retroalimentación brindada por el equipo.

Ámbito 2, Realización y puesta en escena, Competencia 2.2: Interactuar en/con equipos de trabajo, asumiendo su quehacer de manera propositiva, eficaz y responsable en diversos ámbitos de desempeño profesional.

Sub competencias:

2.2.3: Sistematizar información, conocimientos y experiencias propias y del equipo de trabajo para la organización, implementación y ajustes de las propuestas de diseño en cuyo desarrollo participa

Ámbito 3, Teoría e Historia, Competencia 3.1: Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Sub competencias:

3.1.1: Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan.

3.1.2: Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica.

III. Resultados globales de aprendizaje:

Que el(la) estudiante pueda al finalizar el curso:

- Reflexionar, articular y manifestar un discurso visual en torno a la creación escénica realista, comprendiendo sus códigos y respondiendo a las necesidades de una puesta en escena de este estilo y problematizando las necesidades escénicas planteadas por el texto realista.
- Utilizar el realismo como convención teatral desarrollando su construcción estilística y utilizando el estilo como herramienta, sintetizando y elaborando, -a partir de elementos del lenguaje escénico-teatral-, una propuesta de realismo contemporáneo.
- Investigar y proponer soluciones de síntesis de vestuario de reconstrucción histórica (situado en otros contextos epocales) aplicados a personajes dramáticos.
- Resolver los problemas escenotécnicos de la puesta en escena que incluya cambios y tramoya.

- Crear una propuesta de iluminación, diferenciando las atmósferas generales de los efectos, áreas y apoyos específicos, traduciendo en planimetría según normas adecuadas.

IV. Saberes / Contenidos

Unidad de aprendizaje N°1: INTRODUCCIÓN AL REALISMO: El personaje y su entorno. Diseño de Vestuario y propuesta de atmósfera/color para

Contenidos temáticos:

- Análisis de personajes a partir del texto.
 - Relaciones dramáticas entre personajes: individuos y grupos.
 - Comprensión tridimensional del personaje: desde el individuo real al personaje teatral, construcción de personaje.
 - Los roles sociales según el contexto dado por la obra.
- Investigación y estudio del contexto visual:
 - Investigación de la estructura del traje femenino y masculino, su volumen/silueta, color y materialidad asociadas al contexto social.
 - Investigación y selección de referentes visuales pertinentes a la época y contexto socio cultural.
 - Concepción de una teatralidad asociada a la reconstrucción histórica y planteamiento de una síntesis en una propuesta de diseño.
- Color como lenguaje:
 - Color pigmento/color material. Paletas de color y de materiales de personajes y atmósfera espacial (color).
 - Concepción y propuesta de atmósfera
 - Propuesta plástica coherente con interior/exterior

Logros de aprendizaje:

- Construcción de una propuesta de vestuario para la obra, considerando la complejidad de interrelaciones entre personajes y su articulación con la globalidad social-cultural que plantea la obra.
- Desarrollar un diseño de vestuario a partir de la noción y proceso de reconstrucción histórica pertinente a un texto dramático.
- Integrar luminosidad y cualidades del color al tratamiento de superficie textil en relación al estudio de materiales, considerando un fondo atmosférico que contiene al vestuario.
- Recopilación de materiales y sus cualidades pertinentes al desarrollo volumétrico, constructivo y estético del vestuario

Unidad de aprendizaje N°2: Diseño de escenografía e iluminación para

Diseño de espacio e iluminación en bocetos, planos y maqueta. A partir de investigación contextual y sus referentes, proceso análogo de diseño y primeras intervenciones en digital. Imaginación escénica. Valoración de la gráfica como medio de comunicación. Síntesis de la propuesta espacial y de iluminación en planimetría

Contenidos temáticos:

- Conceptos en torno al Realismo en el teatro

- Verdad/verosimilitud y Realidad.
- Relación de causalidad.
- Mimesis de la realidad e ilusionismo teatral, de la realidad a la teatralidad
- Contexto ideológico y cultural de la aparición del concepto de Realismo en el teatro.
- Autores paradigmáticos de diferentes momentos del teatro realista
- Referentes históricos seleccionados para el espacio (escenográfico y lumínico) y el vestuario (los cuales constituyen una propuesta en sí mismos)
- Articulación espacial, composición y funcionalidad.
 - Construcción de una mirada “objetiva”, no interpretativa (naturalismo)
 - Ojo único, perspectiva y “ventana”: la cuarta pared.
 - Utilización de herramienta de perspectiva acelerada o “falsa”
 - Técnicas escenográficas: la cuarta pared y uso de técnicas de perspectiva.
 - Aplicación metodológica de la perspectiva al desarrollo de la imagen escénica.
 - El diseño escenográfico por medio del uso de cámara, bastidores y practicables, entendidos como dispositivos que complementan la espacialidad tomada desde la realidad.
 - Distribución en zonas, ingresos, salidas, desembarcos y practicables.
 - Flexibilidad del espacio en favor del desarrollo dramático: uso cambios de rompimientos, bastidores, giros, etc.
- Concepción y desarrollo de una propuesta de iluminación:
 - Análisis y organización del espacio según áreas, planos y acentos.
 - Aplicación del método de iluminación de Mc’candless
 - Análisis de la secuencia dramática y organización de un guión de escenas
 - Análisis de la ficha técnica de la sala y aplicación del instrumental al espacio y la secuencia planteados
 - Desarrollo de coherencia narrativa lumínica basándose en referencias de la naturaleza como dramáticos (atmósferas realistas y subjetivas)

Logros de aprendizaje:

- Se sitúa frente al problema estudiado en el teatro actual al que asiste y reflexiona en torno a su organización espacial, la composición de espacio/luz, la secuencia en relación a la obra y su contexto histórico.
- Comprende y aplica los códigos del realismo en un ejercicio de observación/creación de espacio y su iluminación.

Unidad de aprendizaje N°3

Síntesis del realismo. Síntesis como estrategia simbólica de la construcción contemporánea de diseño escénico a través de un diseño integral para

Establecer las bases metodológicas para desarrollar una propuesta compleja e integrada de las tres áreas del diseño escénico.

Contenidos temáticos:

- Análisis del texto dramático:
 - Problematicación de los requerimientos del texto y su posibilidades simbólicas
 - La metáfora como operación. Crisis del diálogo: personaje y subtexto.
 - Temporalidad, secuencia de tiempo en el espacio, vestuario, color/luz.
- Investigación, análisis y elaboración de síntesis del contexto histórico
 - Contacto social, cultural, político, etc., de la obra
 - Características de sus espacios arquitectónicos, estilo(s),

- Usanzas del vestir y moda, paleta(s) de color según referencias iconográficas.
- Concepción del dispositivo escenográfico:
 - Diseño de dispositivo completo de cámara y afores, como soporte de espacio sintetizado
 - Diversidad espacial según el requerimiento de la obra
- Desarrollo de propuesta de vestuario:
 - Desarrollo de los personajes articulando las relaciones entre personajes y organización de grupos según el desarrollo escénico asociado a la temporalidad requerida por el texto y su desarrollo simbólico como lógica sintética de construcción de personaje
 - Desarrollo compositivo de los elementos plásticos (volumen, línea, color, valor) del vestuario en función de la temporalidad.
- Concepción y desarrollo de propuesta de iluminación:
 - Desarrollo de procesos de diseño de iluminación contemporáneo, en base a construcción y narración sintética, por parte de la luz
 - Organización del espacio según áreas, planos y acentos.
 - Utilización de instrumental adecuado según ficha técnica de la sala
 - Desarrollo de planta general e imágenes específicas de escenas por acto.
 - Cualidades, construcción y variaciones de atmosferas lumínicas: intensidad, dirección, color y temperatura según desarrollo dramático. Guión y desarrollo dramático.
 - Ejercicio práctico de iluminación.

Logros de aprendizaje:

- Realizar una propuesta de diseño integral con énfasis en la propuesta de síntesis del vestuario, el espacio y su iluminación a partir del texto dramático y tomando en cuenta sus didascalias y el valor simbólico de estas.
- Utilización de los conceptos de mimesis, abstracción y metáfora en el desarrollo de un verosímil comprensible para el espectador.
- Capacidad de procesar e integrar hallazgos de la investigación en una formulación individual.
- Aplicar soluciones técnicas integradas para una puesta en escena completa.

4. Unidad de aprendizaje N°4:

Reelaboración del realismo y operaciones autorales.

Realismo contemporáneo. Planteamiento de espacio, iluminación y vestuario desde la reflexión sobre el realismo en nuestro medio teatral.

Contenido temático:

- Discurso autoral
 - Los elementos visuales como determinantes del discurso.
 - Análisis del texto y elaboración de un punto de vista personal.
 - Cuestionamiento de la “construcción mimética” a partir de un texto contemporáneo.
- Síntesis espacial:
 - La resignificación de los elementos espaciales y volumétricos de la composición desde perspectivas autorales.
 - Diseño de espacio escénico y operaciones críticas de la mirada
- Vestuario escénico e indumentaria cotidiana:
 - Observación y análisis de la indumentaria cotidiana
 - Vestuario cotidiano referenciado en el cotidiano actual: análisis del método.

- Observación, selección, producción e intervención del vestuario desarrollando reflexión crítica en relación a la función dramática.

Logros de aprendizaje:

- Consolidar una postura crítica frente a un texto dramático contemporáneo mediante una composición de síntesis espacial y de un vestuario autoral que integre el imaginario cotidiano actual.
- Dar cuenta de la totalidad del proyecto a través del despliegue de imágenes, planos, maqueta y texto de fundamentación

-
Logros de Aprendizaje (finales del curso y a verificar en el examen)

- Reflexionar, articular y manifestar un discurso visual en torno a la creación escénica realista, comprendiendo sus códigos y respondiendo a las necesidades de una puesta en escena de este estilo y problematizando las necesidades escénicas planteadas por el texto realista.
- Utilizar el realismo como convención teatral desarrollando su construcción estilística y utilizando el estilo como herramienta, sintetizando y elaborando, -a partir de elementos del lenguaje escénico-teatral-, una propuesta de realismo contemporáneo.
- Investigar y proponer soluciones de síntesis de vestuario (traslado de las características de época a la actualidad) aplicados a personajes dramáticos.
- Resolver los problemas escenotécnicos de la puesta en escena que incluya al menos dos espacios.
- Crear una propuesta de iluminación, diferenciando las atmósferas generales de los acentos, basándose en la lógica de áreas, posibilitando el desarrollo dramático de la obra traduciéndolo en bocetos, planimetría, simbología y cuadro técnico, según normas adecuadas.

V. Metodología

El taller se desarrolla bajo la modalidad presencial, con entrega de contenidos y propuestas de ejercicios prácticos a partir de textos dramáticos, que los estudiantes deberán resolver de forma expositiva en láminas, planos, bocetos y modelos a escala. Se trabajará con correcciones periódicas clase a clase.

Se trabajará con el apoyo de la plataforma web U-Cursos.cl/ para la entrega de material referencial, asistencias y publicación de notas.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

El promedio de las 4 notas parciales constituye la nota de Presentación. Cada una de ellas se ponderará de acuerdo a una pauta de evaluación que se entregará al iniciar cada ejercicio. Todas las unidades se evaluará proceso avance y entrega final

Por reglamento, no aplica examen de repetición, tampoco eximición de examen.

Nota Final: Nota de Presentación 50% y Examen: 50%

(La asistencia se registra en U-Cursos. La asistencia mínima obligatoria es de un 80% para cualquier nota de presentación a examen y sobre 60% sólo teniendo un promedio igual o superior a 5.0)

VII. Bibliografía Obligatoria

Szondi, Peter. *Teoría del drama moderno (1880-1950)*. Barcelona, Destino, 1994. Capítulo II La crisis del drama

Magarshack, David. Prólogo en Stanislavski, Constantin. *El arte escénico*. Siglo veintiuno editores. México, 1987.

Gage, John, *Color y Cultura*. Ediciones Siruela, Madrid, 1993.

Sirlin, Eli. *La luz en el teatro: manual de iluminación 2ª ed.* Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires 2006.

(Bibliografía de referencia) Boucher, Francois. *20.000 años de moda, historia del vestuario y el adorno personal.* Flammarion, Paris, 1983.

VIII. Bibliografía complementaria

Braun, Edward. *El director y la escena, del naturalismo a Grotowski.* Editorial Galerna, 1986. Buenos Aires.

Allen, David. *Stanislavski para principiantes.* Era Naciente, documentales ilustrados. 2011, Buenos Aires.

Bozal, Valeriano. *Mímesis: las imágenes y las cosas.* Visor. La balsa de la Medusa 3. Madrid 1987.

Macgowan, K. y Melnitz, W. *Las edades de oro del Teatro. cap VII .* Fondo de Cultura Económica.

Linda Nochlin. *El Realismo.* Ed Alianza

Stanislavsky, Constantin. *Un Actor se prepara; El arte escénico.*

En la Web:

<https://prezi.com/ddhasn9qm1ji/metodo-de-stanislavski-en-la-construccion-del-personaje/>

Películas para revisar:

1

Pieza inconclusa para piano mecánico

La edad de la inocencia

Karákter

Muerte en Venecia

La chica Danesa

Las Brujas de Salem

Palomita blanca

Julio comienza en Julio

Las horas

La Gata sobre el Tejado Caliente

Gigante

Machuca

La Frontera

2

Greenaway (cita y apropiación)

Dogville (síntesis, espesor de signos)

Película en plano fijo (el recorte del real y la mirada)

Good bye Lenin

4 meses tres semanas dos días

VI. Actividades

1. Septiembre:

Durante el mes de septiembre se abordaran aspectos técnicos escenográficos en base a un espacio dado: planimetría y elevación de una casa de época que se emplazará en el escenario del Teatro Universidad Católica para aplicar recursos escenotécnicos como lo visible- no visible, jerarquía y distribución espacial.

Octubre:

- Introducción a la visualidad realista y efecto verosímil en el diseño teatral. Metodología de la investigación para el diseño escénico, mapa conceptual y moodboard.
- Diseño de vestuario para la obra El jardín de los cerezos de Chéjov.

3. Noviembre:

Aplicación de los conocimientos dados anteriormente para el diseño integral de Las Brujas de Salem de Arthur Miller, para la sala A2 del GAM. Esto considera vestuario y escenografía, integrando al taller conocimientos de iluminación.

4. Diciembre: Preparación examen, diseño integral de Lo crudo, lo cocido y lo podrido de Marco Antonio de la Parra