

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.
 - Estudia y reconoce al autor, su poética y el contexto histórico de la producción de su obra.
 - 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.

- Aplica paletas de color y materialidades generales y particulares, coherentes con la poética y propuesta abordada.
 - 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 en 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.
 - 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.
 - Emplea 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), en la cual los alumnos elegirán una pintura dentro de 3 opciones entregadas por los docentes. 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. **30%**

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. (Bruneleschi, 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 . Ejercicio de espacio escenográfico.

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.

UNIDAD 3.

COMPRESIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA VOLUMETRÍA Y GEOMETRÍA EN LA SILUETA

Ejercicio plástico enfocado en comprender y **sintetizar** la forma y geometrización del vestuario sobre el cuerpo humano.

Se estudiará la volumetría de la indumentaria barroca para ser interpretada a través de la síntesis en 5 propuestas bidimensionales. **15%**

1- Estudio de la volumetría de la época barroca.

2- Síntesis de 5 siluetas elegidas el alumno

3- Propuesta de colores en una escala monocroma

4- Propuesta de materialidad en papel para interpretar de la mejor manera los volúmenes diseñados.

UNIDAD 4.

PROBLEMATIZACIÓN Y PROPUESTAS DE DISEÑO EN CÁMARA ITALIANA, VOLÚMENES E ILUMINACIÓN. 40%

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 Unidad 1: 15%

Nota Unidad 2: 30%

Nota Unidad 3: 15%

Nota Unidad 4: 40%

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

Bibliografía complementaria

<p>-The complete costume history. Racinet, Auguste.1825</p> <p>-A history of costume, Köhler, Karl</p> <p>-Historia gráfica de la moda, Hansen, Henny Harald</p> <p>-Historia del traje. Orthous, Pedro</p> <p>-Historie du costume en occident de l'antiquité a nous jours. Boucher, Francois Leon Louis</p> <p>-La perspectiva como forma simbólica. Panofsky, Erwin</p> <p>-Historia visual del escenario. Gómez, José Antonio</p>	
---	--

Recursos en línea

Catálogo universidad de chile- libros digitales.