

PROGRAMA DE CURSO 2021

Nombre de actividad curricular	Taller de Diseño Escénico 1.
Nombre actividad curricular en inglés	Scenic Design Studio 1.
Línea	Proyectos.
Sigla	TDE1 o SDS1 (en inglés).
Unidad académica que lo desarrolla	Facultad de Artes, Escuela de Artes, Departamento de Teatro.
Carácter	Obligatorio.
Horas de trabajo presencial	9 horas pedagógicas.
Horas de trabajo no presencial	6 horas cronológicas. Fuera del aula.
Numero de créditos SCT	10 créditos.
Requisitos de aprobación	Taller Básico II, Técnicas Gráficas II
Palabras clave	Edificio teatral. Perspectiva. Metodología. Dramaturgia. Teatralidad. Volumen. Diseño Escénico.

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 dramáticos..
- 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. LA BITÁCORA VIRTUAL SERÁ UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA PODER ACOMPAÑAR EL PROCESO REMOTO.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso:

Competencias:

Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario enmarcado en la lógica del edificio teatral “a la italiana”.

*Competencia colegiada con Asignatura Metodología de la Investigación.

2.- Subcompetencias:

- Elaborar diseños escénicos basados en la **problematización**.
- **Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.**
- Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación. **TRABAJAR CON DISERTACIONES ONLINE QUE PERMITAN PRESENTAR PROPUESTAS.**
- 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. **TODA LA SISTEMATIZACIÓN ESTARÁ DENTRO DE LA BITÁCORA ANÁLOGA O DIGITAL.**
- Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan. **TRABAJO DIRECTO CON METODOLOGÍA**
- Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica. **TRABAJO DIRECTO CON METODOLOGÍA E HISTORIA.**

Resultado de aprendizaje:

Manejar conceptualización y referentes visuales, por medio del estudio teórico del teatro “a la italiana” (edificio teatral, escenificación y dramaturgia) y su puesta en práctica en modalidad remota. Ello para la consolidación de una metodología de diseño escénico personal y particular como estudiante.

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.
 - Reconoce y sintetiza los espacios principales que propone una obra dramática.
 - Adopta una posición y expresa una opinión respecto a un texto dramático, fundamentando sus propuestas a partir de referentes tanto teóricos como visuales.
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.
 - Considera las condiciones de la producción relativas 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 para la descripción técnica de 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.
 - Consolida una metodología de diseño que tiene sello propio.
3. Comunicar –oralmente, gráficamente y por escrito- una propuesta de diseño escénico.
- Utiliza el lenguaje técnico propio del diseño escénico y se expresa de forma concisa y consecuente con el proceso de diseño realizado.
 - MATERIAL EN FORMATO PDF, FOROS Y DISERTACIONES VIRTUALES.

IV. Contenidos:

UNIDAD 1.

EL VOLUMEN EN LA CÁMARA NEGRA.

Revisión y evaluación sobre fortalezas y debilidades con respecto al último trabajo realizado.

Repaso del edificio teatral, sus componentes arquitectónicos y espacios; su función y vinculación con materialización de un proyecto.

- 1- Composición, Tensión, Atención y Recorrido.
- 2- El concepto de AFORE y BUTACA CRÍTICA. La lógica de la frontalidad; lo visible e invisible.
- 3- La cámara negra y el volumen escenográfico inserto en ella.
- 4- Historia visual de escenario.

UNIDAD 2.

DISEÑO ESCÉNICO Y ENFOQUE DE CREACIÓN EN TORNO A DRAMATURGIA EN CÁMARA A LA ITALIANA.

- 1- Perspectiva cónica: La elaboración a partir de cualquier volumen inserto en un espacio determinado. Levantamiento según cuadrícula.
- 2- La cámara italiana: elementos compositivos. El ilusionismo de la profundidad , proporción y altura en la bidimensionalidad escenográfica.(Piranesi, Galli da Babiena)
- 3- Ornamentación y síntesis respecto del referente.
- 4- VESTUARIO. Silueta, proporción y materialidad. La JERARQUÍA de los personajes , su interrelación y relación con el espacio escénico. La paleta de color en contraste con el soporte en cuanto a textura y valor tonal. Estudio de silueta y época(Colegiatura con Teatro universal II)

Autor a trabajar: Molière. Obras: Las preciosas ridículas y Tartufo.

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:
 - a-cambio escenográfico.
 - b-cambios de vestuario.
 - c-cambios de iluminación.

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

Autor a trabajar: W.Shakespeare. Obras a trabajar: Tito Andrónico y Noche de reyes.

IV. Metodología:
Metodología teórico-práctico.

V. Evaluación (Tipos, instrumentos):

- ENSEÑANZA REMOTA. Se consideran 3 calificaciones en el total del semestre.

Tipo de evaluación:

- EVALUACIÓN FORMATIVA Y /O SUMATIVA,

-Tipos: Evaluación inicial, formativa y sumativa. Además de co-evaluación y autoevaluación.

-Ejemplo de instrumentos: Bitácora, Pautas de cotejo, rúbricas.

VI. Asistencia.

No se exige asistencia en modo remoto.

VII. Bibliografía Obligatoria:

- DISEÑO TEATRAL. VOLÚMEN 1. HERRAMIENTAS PARA LOS TÉCNICOS EN ARTES ESCÉNICAS.
- BREYER, GASTÓN, 2005. La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico.
- JOSÉ ANTONIO GÓMEZ <<GOVAL>>. 2000. Historia Visual del Escenario.
- McCANDLESS STANLEY. 1958. "A Method of Lighting the Stage". 4th edition. New York: Theatre Arts Books.
- SIRLIN ELI. 2005. "La luz en el teatro". Ediciones Instituto del Teatro.
- MODA: EL SIGLO DE LOS DISEÑADORES 1900-1999. Charlotte Seeling
- HISTORIA ILUSTRADA DEL VESTUARIO. Ilustraciones de A.Racinet.

VIII. Bibliografía complementaria

- NUÑEZ, GUILLERMO, 1967. ESCENOGRAFÍA TEATRAL.
- HÉCTOR CALMET. 2008. Escenografía: Escenotecnia, Iluminación.
- JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ. 1999. "Dramaturgias de la imagen". Ediciones Universidad Castilla de la Mancha. Capítulos: 1. Introducción y 2.- Bajo el signo de la totalidad.
- MELLO BRUNO. 1972. "Trattato di Scenotecnica". Ediciones DeAgostini.
- NAVARA DE ZUBILLAGA JAVIER. 2000. "Mirando a través, la perspectiva en las artes". Ediciones del Serval. Capitulo VI: La perspectiva en el teatro.
- PANOFSKY ERWIN. 1925. "La perspectiva como forma simbólica". Tusquets Editores.
- PAVIS PATRICE. 1998. "Diccionario del teatro". PAIDOS.
- SURGERS ANNE. 2005. "Escenografías del mundo occidental". Ediciones del Sur. Capítulos: *Elaboración del teatro a la italiana (siglos XIV y XVI): el tabernáculo develado.*
- UBERSFELD ANNE. "La escuela del espectador", Capitulo II: El espacio teatral y el escenógrafo.

Docentes:

Rodrigo Ruiz
Daniela Portillo