

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes.
Carrera de Prof. y Lic. en Artes plásticas orientación Escenografía.
Año 2018

Programa de contenidos. Cátedra de Taller Básico Escenografía I.

Plan de estudios: 2006.

Año de cursada: Segundo año.

Régimen de cursada. Anual.

Modalidad: Práctica.

Promoción: Directa.

Carga horaria: 8 horas.

Correlativas: Procedimientos de las artes plásticas, Dibujo I, Lenguaje Visual I.

Horarios de cursada:

Lunes de 8:00 hs. a 12:00 hs.

Martes de 8:00 hs. a 12:00 hs.

Lunes de 18:00 hs. a 22:00 hs.

Martes de 18:00 hs. a 22:00 hs.

1. Fundamentación.

El Taller de Escenografía Básica I constituye el primer acercamiento formal del alumno con la disciplina. Dicho acercamiento prioriza la tarea de introducir al alumno en la problemática de la composición espacial, a través del análisis y la experimentación sobre diferentes dispositivos y soportes.

Uno de los aspectos más relevantes en la actualidad de las artes visuales es su correlato con las esferas de la vida cultural y comunitaria. A este respecto, la cátedra propone una vinculación con el campo cultural de La Plata con la perspectiva de insertar al alumno en los medios de producción local. De esta manera se brindaría al alumno un panorama concreto sobre la producción simbólica local y sus agentes productores.

En pos de lograr dicho objetivo, la cátedra propone en una primera instancia actualizar el concepto de escenografía, vinculándolo con el de dispositivo espacial. Dicha actualización permitiría a la cátedra optimizar contenidos y estrategias metodológicas en función de los objetivos planteados por la carrera de Artes Plásticas.

La cátedra tiene como objetivo que el alumno comprenda, opere y utilice las herramientas necesarias para elaborar propuestas espaciales innovadoras y factibles de realizar. Mediante la modalidad de aprendizaje por proyecto, se desplaza el sistema tradicional de trabajo práctico por el de proyecto de trabajo. Dicha línea pedagógica se centra en la experimentación y reflexión sobre el desarrollo de una estética personal y un método de trabajo acorde con las potencialidades de cada estudiante. Desde este enfoque, por un lado se procura fomentar la capacidad de abordar y resolver problemas concretos de representación plástica y su resolución técnica aplicados a diversos soportes espaciales. Por otro lado, se potencia la cooperación y la pluralidad en el conocimiento; la toma de decisiones individuales y colectivas; el aprovechamiento de los recursos materiales y

tecnológicos que provee la sociedad para organizar y ejecutar proyectos artísticos. Pensar un conjunto de contenidos curriculares desde la perspectiva del APP implica por otro lado generar estrategias que ayuden al futuro profesional a insertarse en el medio de producción artística local. Desde este punto de vista, la selección de temas para la realización de proyectos se vinculan con temáticas y medios de producción locales. La cátedra de escenografía considera de vital importancia para el desarrollo cultural local abordar temáticas y contenidos que estén relacionados con el circuito artístico de la ciudad de La Plata. Como institución potenciadora de subjetividades artísticas, la cátedra tiene como fin promover, desarrollar y ayudar a consolidar la identidad tanto social como artística de la ciudad y la región. Esto implica la posibilidad de trabajar con grupos artísticos locales, a fin de generar vínculos con otros futuros profesionales ligados al campo de la producción artística (cineastas, teatristas, fotógrafos, diseñadores, etc). De este modo se establece un núcleo coparticipativo e interdisciplinar con el fin de optimizar los procesos de trabajo y aprendizaje en común.

Dicha idea surge como posibilidad de generar y revalorizar aspectos identitarios inherentes a la producción artística local, ampliando de esta manera el horizonte de expectativas laborales de los estudiantes y graduados en la disciplina.

2. Sistema de cursada.

Los alumnos deberán tener el 80 % de la asistencia y el 100 % de los proyectos de trabajo entregados y aprobados.

3. Objetivos generales.

- Introducir al alumno en las problemáticas particulares del dispositivo espacial y su materialización en un proyecto de trabajo.
- Capacitar al alumno en las posibilidades de diseño y resolución estética y técnica acorde a cada dispositivo espacial.
- Dotar al alumno de herramientas de representación bi y tridimensionales necesarias para el desarrollo de un proyecto estético - espacial.
- Propiciar entornos de trabajo comunes a todos los alumnos de la Cátedra de Escenografía y fomentar la inclusión cooperativa con alumnos de otras disciplinas.

4. Objetivos particulares.

- Que el alumno comprenda las relaciones existentes entre dispositivo espacial, estilo y función, aplicado a diversas tipologías espaciales y sus particularidades.
- Adquisición de conocimientos y herramientas técnicas y metodológicas para ejecutar el diseño de propuestas estéticas (composición, color y clima).
- Abordar y experimentar diferentes procedimientos técnicos y estéticos en función a definir y concretar uno o varios estilos de representación personal.
- Comprender y aplicar los medios y materiales para el diseño y construcción de maquetas como prototipo tridimensional de propuestas estéticas.
- Conocer y aplicar las relaciones formales (proporción y escala) necesarias para el diseño de propuestas espaciales.

5. Bloques temáticos.

En función a la modalidad de Aprendizaje por Proyecto, la cátedra concibe los contenidos desde la perspectiva de simulacro de proyecto de trabajo; por lo tanto, el concepto tradicional de Unidad se desplaza por el de Bloque temático, a través del cual se coordinan las estrategias de aprendizaje y producción.

Bloque temático 1.

Introducción a la problemática del dispositivo espacial y sus modos de representación.

Articulación y recorrido espacial en 3D: línea, plano, volumen, textura y escala en el espacio tridimensional.

Fundamentos de la composición 3D: relación entre formas dominantes, subordinadas y acentos. Ritmos de lectura del espacio, puntos focales de atención, tensiones formales y estructuras compositivas.

Representación 2D del espacio 3D: línea, color y forma.

Primer acercamiento a las herramientas del dibujo técnico: nociones de planta, corte y geometral para la elaboración de proyectos espaciales.

Normas y convenciones del dibujo técnico para la representación 2D del espacio.

Boceto y pre-boceto. Distintos tratamientos plásticos del boceto.

Claves tonales: Contrastes y modulado y modelado del color.

Aproximación a los diferentes tipos de iluminación.: jerarquización del espacio a través de la luz.

La luz, la sombra y el color como generador del clima dramático.

Bloque temático 2.

Diseño integral de un proyecto.

Relevamiento de información. Formulación de base de datos. Organización de recursos materiales y humanos. Planteo de plan de trabajo y alternativas. Determinación de espacio físico y cronograma de trabajo. Diagnóstico, ejecución y reflexión.

Relaciones de recorrido, expectación e interacción en el diseño espacial: diseño de recorrido en función al punto de vista.

Aproximación a las estructuras escenotécnicas: practicables y decorados.

Diferentes tipos de maqueta y su función en la elaboración de proyectos: maqueta de estudio, pre-maqueta, maqueta.

Efectos de simulacro de realidad: Técnicas de construcción a escala de prototipos espaciales: objetos de utilería, decorados a escala y su articulación con el espacio.

Exploración y experimentación con diversos materiales en escala (Tramas y texturas)

Clima y color. Escalas de isovalencia. Color pigmento y color luz. Composición a través del color: dominancia, subordinado y acento. Experimentación con luces y sombras en función a los materiales utilizados.

Boceto y preboceto: La cámara y el espacio. Plano - encuadre y ángulos de cámara y su relación con el espacio. Profundidad de campo y relaciones de escala. Distorsiones espaciales a través de la cámara y técnicas digitales.

Retoque fotográfico de boceto: técnicas de collage digital. Composición y montaje en escenario virtual. Trabajo con capas y efectos de fusión e iluminación. Distorsión de objetos. Variaciones de color, tono, trama y textura.

Bloque temático 3.

Procedimientos conceptuales y técnicos para la representación estética.

Articulación del dispositivo espacial: estructura y sentido, recorrido formal y simbólico.

Usos y aprovechamientos simbólicos del espacio social: el lugar y el no lugar.

Dispositivos espaciales y la construcción del relato: acontecimientos y lugares.

Diégesis y estética espacial: síntesis, expresividad, género y estilo.

Relaciones entre tema y motivo en la relación narración/descripción del espacio.

Tiempo del relato y tiempo narrativo en la construcción de sentido del espacio.

Los diferentes elementos estéticos y su relación con la pluralidad enunciativa.

Los límites de la verosimilitud en la construcción estética de dispositivos espaciales.

6. Metodología.

La metodología a implementar proyecta establecer la base conceptual de la asignatura, y estimular las capacidades productivas (técnicas y estéticas) del alumno con el fin de poner en práctica una dinámica de trabajo para desarrollar en cada estudiante su propio enfoque estético. Para ello la cátedra propone una serie de proyectos de trabajo de tipo individual y grupal, a fin de potenciar las capacidades creativas y resolutivas del alumno y la interacción con sus pares y con otros profesionales. La duración de los proyectos pueden ser de corta (un mes), media (dos meses) o larga duración (cuatro meses). Cada proyecto se propone articular de manera activa los contenidos descriptos en cada bloque temático. No se establece una secuencia lineal o progresiva de dichos contenidos, sino que el objetivo es articular las tres dimensiones establecidas en cada bloque temático, en relación a las inquietudes particulares de cada alumnos o grupo de trabajo.

Cada proyecto de trabajo - ya sea individual o grupal- constará de una actividad particular a realizar, con sus objetivos particulares, su dinámica de realización y sus criterios de evaluación.

Proyectos de trabajo

Proyecto de trabajo N° 1: "Diseño para evento teatral"

Modalidad: Proyecto individual a largo plazo (2 meses).

Tema: Los límites de la verosimilitud en la construcción estética de dispositivos espaciales.

Consigna: Recreación plástica de un espacio urbano local a partir de un estilo retrofuturista.

Fecha de inicio: abril.

Fecha de entrega: junio.

Objetivos:

Comprender relaciones de escala y proporción en bidimensión y tridimensión

Aplicar nociones de género y estilo a un dispositivo espacial determinado.
Representar en bidimensión un espacio tridimensional a partir de una técnica expresiva.

Procedimientos:

El Proyecto consta de 3 etapas de trabajo:

1. Primera etapa: Desarrollo estético.

Del 4 de abril al 16 de mayo.

Búsqueda estética a partir de aplicación estilística de los siguientes artistas:

- Romeo Castellucci.
- Pina Bausch.
- Tadeusz Kantor
- Emilio García Wehbi.

2. Segunda etapa:

Recreación Bidimensional y tridimensional de dispositivos espaciales a partir de la resignificación de tipologías arquitectónicas históricas.

3. Tercera etapa:

Construcción de la propuesta estética y espacial de una obra.

Secuencia de Bocetos

En clase y en casa.

Digital: Formato JPEG, modo de color CYMK a 150 dpi.

Cantidad mínima de bocetos: 6 (con variaciones de clima).

Pautas de evaluación:

Relaciones de escala entre los diversos elementos compositivos.

Relaciones de pertinencia entre espacio, género y estilo.

Claridad y prolijidad en la construcción de todos los elementos de la propuesta (maqueta, bocetos preparatorios y finales)

Proyecto de trabajo N° 2: “Dirección de Arte para Corto de ficción”

Modalidad: Proyecto grupal a largo plazo (4 meses).

Tema: Articulación del dispositivo espacial: estructura y sentido, recorrido formal y simbólico.

Consigna: seleccionar un diseñador de indumentaria nacional. Construir un espacio plástico en sistema con la estética del diseñador seleccionado.

Fecha de inicio: agosto.

Fecha de entrega: noviembre.

Objetivos:

- Comprender las particularidades espaciales, estéticas y técnicas del diseño de arte para dispositivo de cortometraje de ficción.

- Adquirir herramientas de trabajo en función a las características del espacio y el dispositivo asignado..

Procedimientos:

Deberá realizarse una adaptación de parte o totalidad de obra Teatral en formato cinematográfico. Los roles deberán dividirse grupalmente de la siguiente manera:

1. Dirección general.
2. Responsable de Story Board.
3. Responsable de locaciones.
4. Responsable de vestuario.
5. Responsable de utilería.

1.1. Base de datos.

En clase.

Datos inspiracionales en soportes diversos: imagen, textos, audio, video, links, etc.

Mantener continuidad con el proyecto de trabajo n° 1.

Formato: analógico o digital.

1.2. Story Board. Registro de locaciones y vestuario.

En clase y en casa.

Se indica: Utilizar el formato proporcionado por la cátedra.

1.3. Plan de rodaje y documentación.

En clase.

Se indica: Utilizar el formato proporcionado por la cátedra.

1.4. Producción de Cortometraje

En clase y en casa.

Duración: 3 minutos.

Formato de exportación: MP4 o Avi. Sistema PAL. 25 fps.

Relación de aspecto: 16:9.

Audio: Stéreo a 48000 hz.

Método de almacenamiento: Datos (no disco DVD).

Títulos y créditos: al final del clip.

Pautas de evaluación:

Dinámica grupal (manejo de tiempo y recursos).

Organización de las actividades individuales y colectivas a través de la asignación de roles y responsabilidades concretas.

Modulación espacial

Síntesis expresiva.

Composición de plano.

Relación espacio – vestuario

Capacidad de organización con otras disciplinas.

Factura Técnica.

7. Criterios de Evaluación.

Los criterios de evaluación comprenden por un lado la cumplimentación del sistema de cursada propuesto por el Departamento de Plástica de la Unidad Académica. Por otro lado, el alumno deberá cumplimentar en tiempo y forma los Proyectos pertinentemente consignados por la cátedra, a la vez que alcanzar individual y grupalmente los objetivos particulares y generales propuestos a principio de año y explicitados en el programa. El régimen de evaluaciones consta de tres (3) entregas obligatorias y de un sistema de preentregas solicitadas oportunamente por la cátedra. Cada entrega consta de sus correspondientes recuperatorios en fechas a consignar oportunamente. El contenido, modalidad de presentación y fecha de cada entrega, preentrega y recuperatorios será comunicado a los alumnos según el plazo estipulado en cada proyecto de trabajo. La nota de aprobación mínima es de 6 (seis) puntos. Los alumnos que en la instancia final de recuperatorio no hayan cumplimentado los objetivos mínimos propuestos por la cátedra quedarán desaprobados debiendo volver a cursar el año siguiente. Los alumnos que desapruében las entregas pautadas deberán recuperarlas en conjunto con la entrega de fin de año. El alumno será promovido de nivel en tanto y cuanto haya aprobado las instancias evaluativas pautadas para cada cuatrimestre.

A su vez se tendrán en cuenta los siguientes aspectos actitudinales lo largo del ciclo lectivo:

- Participación en clase.
- Compromiso y respeto por el trabajo propio y de sus compañeros.
- Capacidad resolutoria y operativa de los problemas planteados en la ejecución de cada proyecto de trabajo.
- Prolijidad y coherencia en el desarrollo y presentación de cada proyecto de trabajo.
- Puntualidad en la asistencia y permanencia en clase.
- Actitud respetuosa y responsable para con los docentes, auxiliares, compañeros y la Institución Académica o extra académica a la que concurren.

8. Bibliografía sugerida.

- Baudot, Françoise. *La moda del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gilli. 2006.
- Bettetini, Gianfranco. *Producción significativa y puesta en escena*. Barcelona: Gustavo Gilli. 1977.
- Braun, Edward. *El director y la escena*. Buenos Aires: Galerna. 1992.
- Breyer, Gastón. *Propuesta sónica del escenario. Diseño del objeto escénico*. Buenos Aires: CELCIT. 1998.
- Castagnino, Raúl. *Crónicas del pasado teatral argentino*. Buenos Aires: Editorial Huemul. 1977.
- De Marinis, Marco. *Comprender el teatro*. Buenos Aires: Galerna. 1997.
- De Toro, Fernando. *Semiótica Teatral*. Buenos Aires: Galerna. 1992.
- Deslandres, Yvonne. *El traje, imagen del hombre*. Barcelona: Turquets. 1998.
- Dubatti, Jorge. *El teatro de grupos, compañías y otras formaciones (1983-2002)*. Micropoéticas II. Buenos Aires. Centro de la cooperación. 2003.
- Dubatti, Jorge. *El teatro geroglífico. Herramientas de poética teatral*. Buenos Aires: Atuel. 2002.

Dubatti, Jorge. Filosofía del teatro. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires: Atuel. 2007.

Goutman, Ana. Estudios para una semiótica del espectáculo. México: Universidad Autónoma de México. 1995.

Helbo, André. Teoría del espectáculo. El paradigma del espectador. Buenos Aires: Galerna. 1989.

Javier, Francisco. El espacio escénico como sistema signifiante. Buenos Aires: Leviatán. 1998.

Marsal, Sonia. Moda y cultura. Buenos Aires: Nobuko. 2003.

Oliva, Cesar y Torres Monreal, Francisco. Historia básica del arte escénico. Barcelona: Cátedra. 1990.

Pavis, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós. 1996.

Pavis, Patrice. El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós. 1996.

Saulquín, Susana. Historia de la moda en Argentina. Del miriñaque al diseño de autor. Buenos Aires: Emecé. 2006.

Saulquín, Susana. La moda, después. Buenos Aires: Instituto de Sociología de la Moda. 1999.

Seibel, Beatriz. Historia del Teatro Argentino. Desde los rituales hasta 1930. Buenos Aires: Coregidor. 2006.

Squicciarino, Nicola. El vestido habla. Barcelona: Cátedra. 1990.

Touchard, Pierre-Aimé. Apología del teatro. Teoría y Práctica del Teatro. Buenos Aires: Compañía Editorial Fabril. 1961.

Trastoy, Beatrís y Zayas de Lima, Perla. Los lenguajes no verbales en el teatro argentino. Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBC – UBA. 1997.

Ubersfeld, Anne, El dialogo Teatral. Buenos Aires: Galerna. 2004.

Ubersfeld, Anne. Semiótica Teatral. España: Cátedra. 1989

Vila, Santiago. La escenografía. Cine y arquitectura. España: Cátedra. 1997