

unc

**artes
académica**

**departamento
teatro**

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2025

Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - Plan: 2016

PLANES DE ESTUDIOS:

Licenciatura en Teatro 2016.

CARRERAS:

Licenciatura en Teatro - Ciclo Básico

MATERIA: DISEÑO ESCENOGRÁFICO I

Espacio curricular teórico-práctico procesual.

COMISIONES: Comisiones única

EQUIPO DOCENTE:

Adjunta semid. Lic. y Prof. Zulema Isabel BORRA

Prof. Adscripta: Arq. Micaela Borra.

DISTRIBUCIÓN HORARIA: Martes de 9 a 12

HORARIO DE CONSULTA: previo acuerdo a través del mail isabel.borra@unc.edu.ar martes de 12 a 12.30 hs.

ENFOQUE:

La asignatura Diseño Escenográfico I proporciona conocimientos que tienen interés en todas las áreas del hacer teatral para la creación, reflexión crítica y específicamente para el área escenográfica, artes visuales y diseño, que contribuyen a la producción de sentido en la puesta en escena. Con el fin de aplicar los elementos del diseño al espacio escénico, se afianzarán las técnicas de sistemas de representación del volumen, dibujo tridimensional de objetos y espacios, adquiriendo nociones de morfología. Procesos de metamorfosis. Organización de los elementos plásticos visuales en la tridimensión. Se abrirán ventanas hacia disciplinas que nutren el Diseño Escenográfico como Historia del Arte y los Estilos, Diseño Industrial, Gráfico, de Indumentaria, Arquitectura y otras artes visuales. Focalizando en el objeto de utilería, el espacio escénico y la arquitectura de escena. Se motiva a los estudiantes a pensar colectivamente en temas relativos al diálogo de saberes entre Arte, Cultura y Sociedad, surgen problemáticas: -medioambientales, en relación a adicciones, prevención de la violencia y educación entre otros. Es a partir de este intercambio que se configuran manifestaciones

unc

artes
académica

departamento
teatro

artísticas interdisciplinarias a saber: performance, instalaciones, intervenciones urbanas, ambientaciones, cuyos conceptos revelan la estrecha relación entre forma y contenido. Se utilizarán la fotografía y el video a modo de registro y también como medio para la expresión creación de productos visuales y multimediales, también en este sentido se dará la introducción a la teoría del color luz. y su dramaturgia.

El Diseño y las artes visuales en el teatro funcionan como una interpretación artística del texto, tendiendo a lograr cada vez mayor autonomía. Desarrollando la noción de dramaturgia de la imagen a través de la decodificación y codificación de mensajes, y analogía de códigos de las distintas disciplinas que componen el teatro. Síntesis compositiva. Traducción de códigos literarios a códigos visuales.

Citando a P. Pavis “La reescritura en el espacio tri dimensional del texto espectacular”. Se indagará en la metodología de Diseño planteada por G. Breyer y en la Heurística. Se abordarán conceptos de estética imprescindible para la comprensión del arte actual y la defensa de su propia producción.

OBJETIVOS GENERALES:

Se responde a la necesidad de:

- Apropriarse de los elementos del Diseño, aplicándolos al armado de frases y mensajes visuales en el espacio escénico y escenográfico.
- Promover el pensamiento crítico-reflexivo a través de la elaboración grupal de mensajes para un interlocutor válido
- Decodificar y codificar textos y mensajes teatrales en términos escenográficos coherentes (espacio,utilería, vestuario, maquillaje, etc.)
- Adquirir una visión amplia en cuanto a sus posibilidades de participación en propuestas compositivas de otros campos artísticos (coreografía, cine, etc.) y multimedia.
- Adquirir competencia en la utilización de las herramientas, los equipos, los procesos y las técnicas relacionadas con las diferentes manifestaciones de la cultura visual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

- N.T. I :- Explorar las posibilidades expresivas y creativas de los elementos del Diseño.

unc

artes
académica

departamento
teatro

- N.T.II:- Ampliar el bagaje de conocimientos sobre diseño, incluyendo la escultura y el arte objetual.
- Realizar diseños e instrucciones programadas de objetos de utilería, multifuncionales.
- N.T.III:- Apropiarse de nociones fundamentales que hacen a la organización plástica viso-espacial.
- N.T.IV:- Conocer la interrelación entre color luz y color pigmento .
- N.T. V :-Problematizar sobre las necesidades actuales de la puesta en escena, en relación al ritmo visual; ante un público acostumbrado a la estimulación visual.
- N.T.VI:-Adquirir nociones sobre el proceso de evolución del espacio escénico; aplicándolas al análisis de escenografías.
- N.T. VII:- Decodificar y codificar textos y mensajes teatrales en términos escenográficos coherentes (espacio, utilería, vestuario, maquillaje, etc).

Núcleo temático I: Arte, cultura y sociedad

CONTENIDOS:

- Revisión de elementos básicos del lenguaje: Morfológicos, dinámicos y escalares.
- Nociones de composición: Equilibrio (simétrico, radial, oculto); leyes de Extensión, Traslación, Rotación; noción de ritmo aplicado al Diseño Gráfico.
- Introducción al Diseño Escenográfico. Sistema de representación de espacios escénicos convencionales y no convencionales.
- Arte contemporáneo, arte y política. Intervenciones urbanas
- Producto: Diversas propuestas de Diseño, intervenciones, instalaciones; que servirán a modo de Diagnóstico

Núcleo temático II: El objeto como protagonista en la escena.

CONTENIDOS:

- Escala. Escala expresiva.
- Proporciones- Desproporciones.

unc

artes
académica

departamento
teatro

- Procesos de metamorfosis.
- Evolución de la escultura y el arte objetual.
- Producto aplicado al diseño de objetos de utilería, multi funcionales, antropomórficos, denuncia y su instalación en el espacio.

Núcleo temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen

CONTENIDOS:

- Revisión de leyes de la Gestalt.
- Sintaxis de la imagen visual.
- Conceptos visuales opuestos.
- Concepto de ambientación ,instalación y escenografía
- Performance, lo performativo, el/la performer
- Producto: Video corto en la tri dimensión aplicado al diseño de propuestas de performance

Núcleo temático IV: Color luz, atmósfera teatral, dramaturgia de la luz.

CONTENIDOS:

- Incidencia de la luz sobre la composición: la teoría de color luz y color pigmento de Harald Küpers.
- Interrelación color luz, color pigmento. Micro texturas superficiales.

Núcleo temático V: Movimiento, frecuencia, ritmo de la imagen visual en la puesta en escena.

CONTENIDOS:

- Movimiento: Recursos visuales para producir movimiento. Movimiento real. Secuencias. Maquinarias de escena.
- Proyecciones ,videos, uso de nuevas tecnologías
- Fotomontaje: Historieta teatral
- Producto aplicado a la lectura de textos dramáticos y su codificación en imágenes visuales.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Núcleo temático VI: Evolución del espacio escénico.

CONTENIDOS:

- Evolución del espacio escénico.
- Análisis de las propuestas escenográficas de los realizadores que fueron hitos en la evolución del espacio escénico. Appia, Moholy Nagy; Gordon Craig; etc. hasta la actualidad.
- Producto: Monografía con documentación gráfica.

Núcleo temático VII: Soñando moradas.

CONTENIDOS:

- Proceso de producción de una maqueta para una propuesta escenográfica convencional o no convencional.
- Lectura del texto Literal, Contextual, Mitológica.
- Ilustración bi y tridimensional.
- Caja lúdica
- Producto: Maqueta, fotos, presentación de proyectos.

BIBLIOGRAFÍA:

N.T.I:

Arnheim, Rudolf; “Arte y percepción visual”. Ed. Alianza

Carreira, André “Teatro de invasión”:Ed.DocumentA/Escénicas, Córdoba,2017 Kepes,

Gyorgy, “El

lenguaje de la visión.”

Villafañes, Justo; “Introducción a la teoría de la imagen”

Xöchitl González , “Manual práctico de Diseño Escenográfico” Ed. Paso de Gato 2014

Apunte de

Cátedra: Arte y política, arte y comunicación.

unc

artes
académica

departamento
teatro

N.T.II:

Baudrillard, Jean; “El sistema de los objetos”

Manfred, Maier; “Procesos de proyectación y configuración”

H. Dieter, Jünker; “Miseria de la comunicación visual.La reducción de la estructura estética”

N.T.III:

Arnheim, Rudolf; “ El poder del centro”. Ed. Alianza.

Breyer Gastón, “Curso de postgrado dictado en la UBA.”Apuntes.

“ Propuesta de signica del escenario”

Dondis, D. A. “Sintaxis de la imagen visual”

Fischer-Lichte.Erika. “Estética de lo performativo”.

Grupe u “Tratado del signo visual”

N.T. IV:

Küppers, Harald; “ Fundamentos de la teoría de los colores”

Johanes, Pawlik; “Teoría del color”

Navas Astudillo Arturo “Fundamento del Diseño Escenográfico”. Ed. Paso de Gato.
2016.

N.T.V:

Bloomer, Kent C. Cuerpo, memoria y arquitectura

N.T.VI:

Breyer Gastón “La escena presente” Ed. Infinito Bs.As.2005

Malcún,Juan ,Carlos “los muros y las puertas en el teatro de Victor García

N.T.VII:

Breyer Gastón “La escena presente” Ed. Infinito Bs.As.2005

“Heurística” Ed. FADU 2007.

Xöchitl González , “Manual práctico de Diseño Escenográfico” Ed. Paso de Gato 2014

Navas Astudillo

Arturo “Fundamento del Diseño Escenográfico” Ed. Paso de Gato 2016.

unc

artes
académica

departamento
teatro

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Bourriaud N. "Estética Relacional" Editora Adriana Hidalgo 2006.

Breyer G. "Propuesta de sistematización del objeto escenográfico"(apuntes U.B.A. 1998). Derrida J. "Los márgenes de la filosofía" Edit. Cátedra 2008.

Dubatti J. " Filosofía del teatro" Edit. Atuel 2007.

García Wehbi, Emilio "El periférico de objetos.Un testimonio."Ediciones DocumentA/Escénicas,Córdoba 2021 2º edición.

Groupe U: "Tratado del signo visual" Editorial Cátedra Signo e imagen 1993.

Linz, Bárbara ; "Color, Cor, Colour" H. F. Ullmann 2009

Pastoureau, M; "Diccionario de los colores" Paidós 2009

Pavis, P; "Diccionario del Teatro"

Pérez, Royo, Victoria."Cuerpos fuera de sí"Figuras de la inclinación en las Artes Vivas y las protestas sociales. Ediciones DocumentA/Escénicas., Córdoba 2022.

Sanchez, José A. "Dramaturgia de la imagen "Editorial Monografía 1994

PROPUESTA METODOLÓGICA o ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.

Se considera espacio curricular teórico-práctico procesual a aquellas materias compuestas mayoritariamente por clases teóricas con aplicaciones prácticas, teniendo la posibilidad de que algunas aplicaciones devengan en producciones artísticas. Se impone una metodología de taller, activa, participativa, donde el alumno es protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje.Se tiende al logro de aprendizajes significativos a través de la consulta o diálogo en cuanto a expectativas y necesidades.Al inicio de la actividad se tomará un tiempo para diagnóstico a través de trabajos individuales y grupales; que permita un conocimiento aproximado de los saberes previos.

También en forma grupal se solicitará a los alumnos una evaluación de lo realizado el año anterior y propuestas de trabajo para el próximo año.

Habrá instancias de trabajo individual y otras grupales socializantes; tendiendo a la

unc

artes
académica

departamento
teatro

elaboración de proyectos grupales de indagación o producción que podrán presentarse también fuera del ámbito de la cátedra. La disciplina tiene un valor formativo desde el punto de vista de la psicología cognitiva, el proceso de decodificar mensajes y codificarlos en el lenguaje visual, la jerarquización que se hace de la información, evidencia el modo de estructurar el pensamiento haciendo un valioso aporte a la metacognición.

Desde un enfoque constructivista, donde el alumno es participante activo de su proceso de conocimiento, se favorece la generación de imágenes propias que aportan a la construcción de su identidad, también la indagación en temas de interés y el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo.

Teniendo presente la necesidad de inserción del alumno en el medio sociocultural, se procura brindar conceptos básicos de estética que le permitan la lectura e interpretación de la obra de arte en la actualidad.

Recursos didácticos:

Videos realizados en el taller de tecnología educativa y otros

Uso de programas de informática.

Blog. Aula virtual.

EVALUACIÓN:

Los espacios curriculares teóricos-prácticos procesuales evaluarán contenidos específicos desarrollados en las clases teóricas. Las instancias evaluativas se dividen en Trabajos Prácticos (monografías, análisis, exposiciones orales, producciones artísticas, etc.) y Parciales (escritos, producciones artísticas acompañadas de fundamentación, o alternativas de evaluación debidamente justificadas en el programa).

En la instancia de diagnóstico y en el proceso de dibujo la evaluación será cualitativa.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Autoevaluación, “El portafolio” que permitirá la reconstrucción del proceso de aprendizaje por parte del alumno. Hetero-evaluación, realizada por el grupo.

La evaluación realizada por el docente será cualitativa y cuantitativa según el caso. En la presentación de carpeta de trabajos prácticos y producto de las diferentes unidades se considerarán los siguientes ítems:

- Pertinencia de los trabajos en relación a las consignas dadas.
- Conceptualización de lo realizado.
- Participación activa y responsable en los trabajos grupales.
- Nivel de presentación.
- La curiosidad, la inventiva, la innovación, la reflexión y la apertura a nuevas ideas.
- La capacidad de dar forma visual a las ideas.
- El conocimiento y la comprensión sobre los fenómenos y problemas relacionados con el arte, la obra y los artistas.

ELEMENTOS BÁSICOS NECESARIOS PARA TRABAJO:

Carpeta de trabajo doble oficio; papel obra de 60 grs para dibujar y de 120 grs. para pintar. Lápices 2B, 4B y 6B; témperas, acrílico, acuarela, lápices acuarelables, tinta y otros.

CONDICIONES PARA EL CURSADO DE LA MATERIA:

Rendirán examen aquellos alumnos que habiendo cursado la materia en forma regular no alcancen la promoción.

También existe la condición de Alumno Libre.

Examen libre: Teórico escrito: Cuestionario sobre los temas del programa, que luego el alumno deberá defender en una instancia oral. Desarrollo de un tema del programa a elección del alumno, defensa oral. Análisis de imágenes de puestas en escena desde el enfoque del diseño y las artes visuales Práctico: un proceso de Diseño que deberá realizarse en el taller.

Traer los elementos de trabajo básicos consignados en el programa.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Condiciones para la promoción:

- 80% de asistencias a clases dictadas.
- Nota mínima de 6 en cada uno de los parciales y un promedio mínimo de 7
- Nota mínima de 6 en cada una de las presentaciones de trabajos prácticos y un promedio mínimo de 7
- Se contemplan instancias de Recuperatorio pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción. El 20% de los Trabajos Prácticos evaluativos restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Condiciones para la regularidad:

- 60% de asistencia a clases dictadas.
 - Aprobar los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
 - Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad.
- El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.
- La regularidad tendrá una validez de 3 (tres) años.

CRONOGRAMA TENTATIVO

1ER SEMESTRE:

Abril – Mayo: Núcleos Temáticos I y II

Junio: N.T. III

Evaluación teórica de los contenidos desarrollados.

Evaluación del portafolio o bitácora.

La Actividad de Diagnóstico tiene como objetivo hacer una evaluación diagnóstica. Se recuperan elementos de la alfabetización visual, composición, espacio escénico, semiótica. En el planteo teórico se aborda la relación Arte, Cultura y Sociedad ; allí se solicita la elaboración de un mensaje para representar una escena corta en espacios de la ciudad universitaria y/o en las marchas como modalidad de intervención urbana.

unc

artes
académica

departamento
teatro

En el 1° Trabajo Práctico se plantea transponer el diseño de la escena creada a una sala teatral o bien la instalación de un objeto escenográfico. Se utiliza la caja grilla, como cubo escénico la cual puede trasladarse a distintos espacios. Se sugiere el uso de la parrilla, luces y proyecciones. Se realizan registros fotográficos de la maqueta con luces Iluminación, Planta, corte, materiales utilizados.

Presupuesto aproximado. Todo el proceso se completa en un Informe que da cuenta de la temática y fundamentación de la codificación visual del tema. En el planteo teórico abordamos la Introducción y características del Diseño Escénico y Fundamentos estéticos del Diseño Escenográfico tomando como referente a Arturo Nava Astudillo. Asimismo se introduce a conceptos de la teoría del color luz desde la perspectiva de Haralds Küppers y su interrelación con el modelo de color pigmento de J. Albert.

En el 2° Trabajo Práctico Video-performance, -imágenes, fotografías, textos-

En esta instancia ponemos en foco la instalación del cuerpo del actor en el espacio; desde dónde lo miramos, aplicando nociones de fotografía planos, enfoques. Lo que el actor diseña con su postura, nodos, fuerzas visuales. Se indaga en el polémico concepto de estilo partiendo de etnias, movimientos artísticos, culturas, épocas para producir un vestuario, un maquillaje y una ambientación. En el planteo teórico se sitúa el cuerpo del actor como escultura y la perspectiva teórica de Rudolf Arnheim en su ya clásico "El poder del centro: Estudio sobre la composición en las artes visuales; así como también Miseria de la comunicación visual. La reducción de la estructura estética de Dieter Junker, para ver un panorama de los movimientos artísticos del siglo xx y sus cambios estructurales. Se destaca la noción de estructura y los modos en que se manifiesta.

Receso por vacaciones de invierno

2DO SEMESTRE:

Agosto (1ª clase): N.T.IV: Entrega de la carpeta.

Agosto – Septiembre: N.T.V. Proceso de la Historieta Teatral.

Octubre: N.T.VI Análisis de Obras

Noviembre: N.T. VII Proceso de maqueta Entrega.

Evaluación teórica de los contenidos desarrollados

unc

artes
académica

departamento
teatro

El 3° Trabajo Práctico se desarrolla en un proceso que llamamos historieta teatral; Consiste en contar una historia con actores, partiendo de un texto teatral o poético o un concepto que se desarrolle intertextualmente. Se representa en una secuencia de escenas, que permiten ver en los actores el uso del espacio, la interacción con los objetos, la partitura de movimientos. En el abordaje teórico nos referenciamos al modelo del story board que se usa en cine, comics e historietas; analizando los elementos y recursos expresivos propios del género.

La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual de Donis A. Dondis y Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido de Guy Gauthier son las lecturas de referencia.

El 4to Trabajo Práctico consiste en diseñar y producir el modo en que se llevaría la historieta a una sala; supone el planteo de una escenografía coherente y funcional para el desarrollo de una puesta en escena. De esta escenografía sólo se presentará la maqueta. Se pueden usar luces y proyecciones. Volvemos al texto, allí se hacen lecturas en tres niveles: 1° literal, 2° contextual, 3° mitológico. Estos niveles de lectura se traducen visualmente en a) Ilustración bidimensional, b) Ilustración tridimensional y c) Carcasa de escena. Metodología que sugiere Breyer, con el objeto de lograr una síntesis que facilite el planteo escenográfico. Antonin Artaud refiere poéticamente a ello: “Teatro como expresión en el espacio” y “...una poesía en el espacio...” en El Teatro y su doble. Tal es la idea que anima el concepto de escenografía fundante que sostiene Gastón Breyer en “La escena presente”. En el planteo teórico nos apoyamos en los textos citados más “Manual práctico del Diseño Escenográfico” de Xóchitl González.

En la instancia de Coloquio se fundamenta conceptualmente la propuesta, cada elemento que compone la escenografía debe tener una razón de ser, se describe el proceso creativo y las conclusiones a las que se arriba.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Dictado de clases:

(asignatura anual)- Incorporar en la plantilla los feriados, prácticas, evaluaciones y recuperatorios.

		Contenidos y actividades
MES 03/25	Clase 1:18	Sin actividad por paro.
	Clase 2:25	Lectura de la carta de los docentes.Presentación de la cátedra y el Programa 2025. Actividad grupal.Ejercicios lúdicos de presentación. Clase teórica . Consignas.
Mes 04/25	Clase 3: 01	Núcleo temático I: Elementos del Diseño Revisión según Sintaxis de la imagen de elementos morfológicos, dinámicos, escalares. Espacio escénico aplicados a la 1ra I.E. Teórico. Proceso de dibujo.Actividad grupal-Cierre
	Clase 4: 08	Núcleo temático I: Elementos del Diseño Propuestas de escenas y aplicación de conceptos compositivos. Espacios no convencionales, lo denotativo y lo connotativo. Proceso de dibujo.Actividad grupal-Cierre.
	Clase 5: 15	Presentación I.E.1 e informe.Registro fotográfico.
	Clase 6: 22	Presentación I.E.1 e informe. Registro Fotográfico.Evaluación y devoluciones .
	Clase 7: 29	Núcleo temático II: El objeto como protagonista en la escena. Proceso de Dibujo.
Mes 05/25	Clase 8: 06	Núcleo temático II: El objeto como protagonista en la escena. Consignas T.p.1

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Clase 9: 13	Núcleo temático II: El objeto como protagonista en la escena. Proceso de Dibujo. Entrega de informes T.p.1
	Clase 10: 20	Turno de exámenes de mayo.
	Clase 11: 27	Núcleo temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen. Consignas T.p.2
Mes 06/25	Clase 12: 03	Núcleo temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen.
	Clase 13: 10	Núcleo temático IV: Color luz y atmósfera teatral. Presentación T.p.2 e Informe. Consignas para el 1° Parcial.
	Clase 14: 17	Presentación T.p.2 e Informe.Consultas para el 1° Parcial.
	Clase 15: 24	1°Parcial
Mes 07/25	Clase 16: 01	Revisión Presentación T.p.2 e Informe.
Mes 08/25	Clase 19: 05	Núcleo temático V: Movimiento, frecuencia y . ritmo de la imagen visual; en la puesta en escena. Proceso de Dibujo. Propuestas T.p.3.Historieta teatral
	Clase 20: 12	Núcleo temático V: Movimiento, frecuencia y . ritmo de la imagen visual; en la puesta en escena. Proceso de Dibujo. Consignas T.p.3.Historieta teatral
	Clase 21: 19	Núcleo temático V: Movimiento... . Presentación y evaluación T.p.3
	Clase 22: 26	Núcleo temático VI: Evolución del espacio escénico. Concepto de Diseño Escenográfico.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Mes 09/25	Clase 23: 02	Núcleo temático VI: Evolución del espacio escénico. Metodología del Diseño Escenográfico.
	Clase 24: 09	Núcleo temático VI: Evolución del espacio escénico. Caja grilla.Consignas T.p.4 Maqueta.
	Clase 25: 16	Núcleo temático VI: Evolución del espacio escénico. Caja grilla.Maqueta.
	Clase 26: 25	Turno de exámenes de septiembre.
	Clase 27: 30	FERIADO
Mes 10/25	Clase 28: 07	Núcleo temático VII: Soñando moradas. . Consignas.T.P.4.Maquetas.
	Clase 29: 14	Núcleo temático VII:Soñando moradas.Presentación. Evaluación. T.p.4 Maquetas e informes.2°Parcial.
	Clase 30: 21	Núcleo temático VII:Soñando moradas.Presentación. Evaluación. T.p.4 Maquetas e informes.2°Parcial.
	Clase 31: 28	RECUPERATORIOS
Mes 11/25	Clase 32: 04	Evaluación y devoluciones .Opción de recuperatorios.
	clase 33: 11	Cierre.Firma de libretas