

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

BACHILLERATO DE BELLAS ARTES . "Prof. Francisco A. De Santo".

DEPARTAMENTO DE DISCURSOS VISUALES.

ORIENTACIÓN / ESPECIALIZACIÓN: Producción en Composición Experimental.

ASIGNATURA: Escenografía.

PROYECTO - PROGRAMA: 2013.

CURSO: 6to año de la Enseñanza Secundaria Superior.

MODALIDAD: Cuatrimestral (3hc).

DOCENTE/S: Prof. Claudio Esteban Boccia / Prof. Valeria Gonzalez.

FUNDAMENTOS:

La estructuración de este proyecto es producto de las diferentes reflexiones sobre los contenidos fundamentales que debe brindar el arte escenográfico desde lo específico y más puntualmente como debe abordarse esta disciplina artística desde lo interdisciplinario en el marco del Proyecto Institucional 2013 , articulándose con la especialidad de Producción en Composición Experimental.

Entendemos dicha especialidad como un campo de conocimientos que profundiza los saberes del lenguaje en las Artes Visuales , cuestiona los límites convencionales dentro de la producción artística y enfatiza la creación original, cuyo funcionamiento se da como eje transversal de todas las disciplinas

Los trabajos prácticos se plantean a partir de la elección de una obra de teatro o cuento, realizando un relevamiento del contexto histórico-político-socio-económico en el cual se desarrolla la acción dramática, e igualmente dentro del mencionado contexto se investiga el momento en el cual el escritor concibió la obra, para abordar la situación con más claridad, como asimismo realizar una investigación del contexto histórico-estético-filosófico, del cual servirá de disparador para la propuesta estético-teatral.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION:

La precitada materia se caracteriza por tener una participación concreta de todas las artes plásticas, como asimismo de otras disciplinas como Historia, Literatura, Geografía, Historia del Arte, Filosofía, etc.

Se fundamentará principalmente en abordar un texto (obra de teatro, novela, opera, video, clip, serie, etc), realizar un estudio exhaustivo e iniciar un desarrollo creativo de imágenes en espacios bidimensionales (grilla analítica), que servirá como disparador, para luego comenzar a plasmar el definitivo boceto escenográfico.

También al alumno se le da la posibilidad de transferir el espacio y el tiempo del texto elegido, con una fundamentación teórica (abstrac).

Posteriormente el alumno transferirá ese boceto definitivo a la estructuración de maqueta escenográfica, dentro de una caja teatral.

El alumno arma conceptualmente con todo este procedimiento teórico-práctico (texto elegido-abstrac-preboceto-boceto definitivo-maqueta escenográfica), su puesta en escena, dando al arte escenográfico esa estructura de complejo lenguaje visual, desde un enfoque comunicativo funcional, con un criterio estético y una fundamentación teórica.

INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTO:

Antes de los plenarios demostrativos realizados en clase, antes y después de cada entrega, cada alumno deberá observar la tarea desarrollada por sus compañeros, como asimismo intercambiar e interactuar ideas, ya que observando y mirando siempre se aprende. En estos plenarios que se realizan los alumnos observan el desarrollo del proceso escenográfico, también interactuando, extendiendo y entendiendo un amplio cotejo de soluciones.

OBJETIVOS:

- Interpretar un texto (novela, obra de teatro, opera, videoclip, etc), en función del arte escenográfico, desde lo sensorial y perceptual, para realizar un desarrollo de imágenes correlativas o no (grilla analítica), para transformarlo luego en prebocetos y bocetos definitivos.
- Adquirir los diferentes métodos de representación para ir desarrollando la tarea analítica bidimensional a la tarea constructiva tridimensional.
- Diseñar espacios escenográficos (simbólicos, semiológicos, sígnicos, asociativos), para plasmar el espacio teatral donde se desarrollará la función dramática.
- Fundamentar el proceso de diseño del boceto escenográfico definitivo mediante la reflexión crítica.
- Comprender la función de construir las maquetas, del espacio bidimensional al tridimensional, mediante la perspectiva cónica.
- Transferir los conocimientos de la teoría del color, en función de conceptualizar la iluminación del boceto definitivo.
- Reconocer en el arte escenográfico, la posibilidad de aplicar todos los conceptos de las materias plásticas aprendidas verticalmente y adquirir nuevas competencias comunicativas.
- Valorar las diferentes puestas en escena de las producciones ajenas.

CRITERIOS DE EVALUACION:

En cada clase se realiza una evaluación particular de cada alumno, desde la fase inicial, las primeras imágenes (grilla analítica), a partir del texto dado en clase, con la posibilidad de transferirlo en espacio y tiempo, fundamentándolo en un abstrac.

La evaluación tiene que ser una actividad constante y permanente, valorando el esfuerzo del alumno para conceptualizar el texto en una función dramática dentro de un espacio real (maqueta escenográfica).

Durante la etapa de diseño de las primeras imágenes, construcción y demostración del proceso, del boceto escenográfico a la maqueta escenográfica (puesta en escena) el alumno tendrá un seguimiento del docente permanente.

ACREDITACION:

Las condiciones de aprobación de la materia consistirán en:

- Cada clase el alumno entregará al docente la tarea realizada en clase (trabajo práctico), en las condiciones que se han establecido.
- La devolución de los trabajos corregidos tendrán una devolución del docente alumno por alumno, con nota conceptual.

La aprobación de la materia que consta de un cuatrimestre, dividido en dos bimestres, deberá tener una calificación promedio bimestral de siete (7) como mínimo.

El alumno deberá entregar todo el proceso de la puesta en escena que implica la totalidad de los prebocetos, bocetos escenográficos y maqueta escenográfica.

CONTENIDOS:

MODULO UNO

OBRA DE TEATRO-OPERA-NOVELA-VIDEOCLIP-PUESTA EN ESCENA-ESCENOGRAFÍA

Interacción del texto elegido por el alumno con su plasmación en la bidimensión. Exploración de diferentes ideas ante el planteo de las primeras imágenes. Búsqueda de soluciones personales.

Reflexión crítica sobre las producciones realizadas. Valoración de la potencialidad comunicativa de la producción de la puesta en escena.

La bidimensión escenográfica: planteo de bocetos. Grilla analítica.

Creación de diferentes imágenes. Dinámica de los diferentes conceptos escenográficos.

Rediseñar el planteo original escenográfico de la obra seleccionada por el alumno.

MODULO DOS

BOCETO ESCENOGRAFICO DEFINITIVO. NUEVO PLANTEO ESCENOGRAFICO.

Generación del boceto escenográfico. Concepto de escala. La luz como definidora de volumen. Expresividad plástica, tanto en el concepto formal, tonal y de textura, en el boceto definitivo. Respeto por el ámbito donde se desarrollan las acciones plásticas, entendiéndose como un bien personal y grupal.

La bidimensión escenográfica: Planteo plástico nuevo y definición del boceto escenográfico final de la obra seleccionada.

Planteo lumínico teatral. Concepto de color, textura, espacio, valor.

MODULO TRES

MAQUETA ESCENOGRAFICA

Dispositivo escénico y dinámica de los elementos escenográficos. Expresión del espacio tridimensional. Experimentación con diferentes materiales para la realización de la maquetería escenográfica. Valoración del proceso del paso de la estructura de la bidimensión a la tridimensión.

Reflexión crítica sobre las producciones realizadas y respeto por el trabajo en grupo. La tercera dimensión: traslado de la bidimensión a la tridimensión. Trabajo de maquetería, respetando fundamentalmente el boceto escenográfico que ha surgido del replanteo realizado por el alumno, plasmando el nuevo diseño de la puesta en escena del alumno.

PLAN DE ACREDITACION:

La acreditación de la materia de Escenografía de 6to año, se efectivizará con el 100% de trabajos prácticos presentados y aprobados, entre primeros prebocetos, grilla analítica, boceto definitivo y maqueta escenográfica.

Trabajo Práctico Nro 1

- Lectura del texto elegido por el alumno e iniciar el diseño de las primeras imágenes que surgen de la primera lectura. Replanteo escenográfico.

Trabajo Práctico Nro 2

- Estructuración de la grilla analítica, donde plasmarán los primeros prebocetos en secuenciamiento o no, que serán la base de la construcción del boceto escenográfico reinterpretado por el alumno.

Trabajo Práctico Nro 3

- Preboceto y definición del boceto definitivo, con un criterio de iluminación y función dramática.

Trabajo Práctico Nro 4

- Transferencia del boceto definitivo a la maqueta escenográfica, plasmando el alumno su nuevo criterio escenográfico y su nueva puesta en escena.

BIBLIOGRAFIA:

- Adam, Hans Christian. PARIS. EUGENE ATGET. Alemania. Editorial Taschen. 1980.
- Bloom, Ken y Vlastnik, Frank. BROADWAY MUSICALS. New York. Editorial Black Dog y Leventhal. 2008.
- Burdick, Elizabeth B, Hansen, Peggy C y Zanger, Brenda. CONTEMPORARY STAGE U.S.A. Connecticut. Editorial Wesleyan University Press. 1974.
- Breyer, Gastón. LA ESCENA PRESENTE. Buenos Aires. Ediciones Infinito. 2005.
- Brian. ESTILOS DE LA DECORACIÓN. Barcelona. Editorial L.E.D.A. Las ediciones del Arte. 1960.
- Burian, Jarka. THE SCENOGRAPHY OF JOSEF SVOBODA. Connecticut. Editorial Wesleyan University Press. 1971.
- Calatrava, Juan. DE LA MAGNIFICENCIA Y ARQUITECTURA DE LOS ROMANOS. PIRANESI. Madrid. Editorial Akal. 1998.
- Calmet, Héctor. ESCENOGRAFIA. Buenos Aires. Ediciones de la Flor. 2003.
- Davis, Tony. ESCENOGRAFOS. Barcelona. Editorial Océano. 2001
- Feduchi, Luis. HISTORIA DEL MUEBLE. Barcelona. Editorial Blume. 2001
- Ficacci, Luigi. THE COMPLETE ETCHINGS. PIRANESI. Italia. Editorial Taschen. 2000.
- Fiell, Peter y Charlotte. DECORATIVE ART 60s. Colonia. Editorial Taschen. 2006.
- Fregni, Guiseppe. KOKY. ESCENOGRAFO. Módena. Editorial Artioli. 1995.
- Guttuso, Fabio. GUTTUSO Y EL TEATRO MUSICAL. Milán. Editorial Charta. 1997.
- Hainaux, René. LE DECOR DE THEATRE DANS LE MONDE DEPUIS 1950. Bruselas. Editorial Meddens. 1964.
- Heck, J.G. THE COMPLETE ENCYCLOPEDIA OF ILLUSTRATION.. New York. Editorial Park Lane. 1979.
- Irvin, Polly. DIRECTORES, ARTES ESCENICAS. Barcelona. Editorial Oceano. 2003.
- Keller, Max. LIGHT FANTASTIC. Londres. Editorial Prestel Verlag. 1999.
- Liebermann, Rolf. EN PASSANT PAR PARIS. OPERAS. Francia. Editorial Gallimand. 1980.
- Marton, Paolo, Wundran, Manfred y Pape, Thomas. PALLADIO. OBRA ARQUITECTONICA COMPLETA. Madrid. Editorial Taschen. 2008.
- Mayor, Hyatt. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE PERSPECTIVAS. GIUSEPPE GALLI BIBIENA. New York. Editorial Dover. 1964.
- Moldoveanu, Mihail. COMPOSICION, LUZ Y COLOR EN EL TEATRO DE ROBERT WILSON. Barcelona. Editorial Lunweg 2001.
- Oenslager, Donald. FOUR CENTURIES OF SCENIC INVENTION. EE.UU. Editorial The International Exhibitions Foundation. 1974.
- Osterwood, Tilman. POP ART. Italia. Editorial Taschen. 1992.

- Quintene, Esteban. TRATADO METODICO DE PERSPECTIVA. Buenos Aires. Editorial Construcciones Sudamericanas. 1981.
- Rubira, José Claret. MUEBLES DE ESTILO FRANCES. DESDE EL GOTICO HASTA EL IMPERIO. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1974.
- Schuberth, Ottman. DAS BUHNENBILD. Munich. Editorial Verlag Georg D.W.Callwey. 1955.

- Wolbert, Klaus. LUIGI VERONESI. RACIONALISMO ABSTRACTO. Turín. Editorial Mazzotta. 1997.

RECURSOS Y MATERIALES:

- Uso de notebook, cañon y pantalla para la proyección de algun film, obra de teatro, opera o ballet, en formato DVD.
- Uso de textos de la biblioteca del Bachillerato o de mi pertenencia particular.
- Materiales, desarrollar técnicas y herramientas adecuadas a los requerimientos constructivos.
- Sitios en la web para utilizarlo como fuentes para la investigación del proyecto escenográfico.

Licenciado Claudio Esteban Boccia.

Profesora Valeria Gonzalez.