

ORIENTACIÓN / ESPECIALIZACIÓN: Producción en Composición Experimental

ASIGNATURA: Escenografía

CURSO: 5° ESS

DOCENTE: Prof. Claudio Esteban Boccia , Prof. Valeria Gonzalez.

PROYECTO AÑO 2015

1. 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 2012 , 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, en función con este proceso y la modalidad anual de la materia se incorpora a los contenidos nuevos paradigmas que hacen a la concepción del espacio plástico y el espacio escénico , desarrollo conceptual y rupturas ampliando la mirada y la experiencia al campo de la Producción y Montaje en el espacio (Instalación). Se entiende como Producción al proceso que pone en acto lógicas y procedimientos disciplinares con el fin de construir discursos únicos y originales en situaciones de comunicación. En la producción de discursos estéticos se ponen en acto las competencias culturales desarrolladas por el alumno en todos los campos de conocimiento , la producción se transforma así tanto en el vehículo como en el objetivo final de las prácticas de esta disciplina.

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.

La 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 o cuento), 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.

2. OBJETIVOS

- Interpretar un texto (cuento, novela, obra de teatro, 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 vertical y transversalmente adquiriendo nuevas competencias comunicativas.
- Valorar las diferentes puestas en escena de las producciones ajenas.

CONTENIDOS

MODULO UNO TEXTO-PUESTA EN ESCENA-ESCENOGRAFÍA

Concepto de proyecto escenográfico. Generación de las primeras imágenes a partir del texto dado por el docente. Exploración y experimentación con la realización de éstas primeras imágenes, realizando montaje o collage.

Valoración de la tarea mencionada propia y de sus compañeros, como asimismo de la potencialidad comunicativa de la producción escenográfica.

La bidimensión escenográfica: planteo de bocetos. Grilla analítica.

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

MODULO DOS BOCETO ESCENOGRAFICO DEFINITIVO

Dinámica de los elementos escenográficos e interacción de ellos. Apreciación de la expresividad y contundencia de la realización del boceto escenográfico. Actitud crítica ante el hecho escenográfico. Respeto por el ámbito donde se desarrollan las tareas plásticas, entendiendo el trabajo como un hecho personal y grupal. La bidimensión escenográfica: Definición del boceto escenográfico final. Planteo lumínico teatral. Concepto de color y textura.

MODULO TRES MAQUETA ESCENOGRAFICA

Concepto de escala, del paso de la bidimensión a la tridimensión. Sensibilización ante el proceso del mencionado proceso. Receptividad antes y después de la realización del proceso. Respeto y tolerancia en la vivencia y convivencia del espacio individual y colectivo. Respeto por el trabajo en grupo. La tercera dimensión: traslado de la bidimensión. Trabajo de maquetería, respetando fundamentalmente el boceto escenográfico con su función dramática.

MODULO CUATRO ESPACIO NO CONVENCIONAL. INSTALACION

Concepto de espacio escénico y de espacio plástico. Desarrollo y Rupturas. Apropiación de las artes visuales del escenario teatral. Instalación y arte de acción Happening. Elección de un tema generador (obra plástica , teatral o literaria) grupal y/o individual. Fundamentación- Abstrac. Selección de un espacio a intervenir, fundamentación teórica. Proyecto de intervención. Tipos de registros. Realización.

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Todos los alumnos deben observar el trabajo de su compañero, como asimismo permanentemente conversar sobre el proceso de realización de todo el proyecto escenográfico e interactuar con el docente ya que observando y mirando siempre se aprende. Antes y después de cada entrega, se realizará un plenario, donde cada alumno intercambia opiniones, conocimientos, interactúan, extienden y entienden un amplio cotejo de soluciones.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

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 materia es anual y deberá tener una calificación promedio trimestral de siete (7) como mínimo.

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

PLAN DE ACREDITACION

La acreditación de la materia de Escenografía de 5to año, se efectivizará con el 100% de trabajos prácticos presentados y aprobados, entre primeros prebocetos, grilla analítica, boceto definitivo, maqueta escenográfica y propuesta de instalación.

5.BIBLIOGRAFÍA

- 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, Guisepe. KOKY. ESCENOGRFO. 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.