

PROYECTO AÑO 2018

ASIGNATURA: Producción de Recursos Escénicos.

CURSO: 6° ESS.

MODALIDAD: Cursada anual (4hc)

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

FUNDAMENTACIÓN

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 o espacio escénico no convencional. 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.

OBJETIVOS

Interpretar un texto (cuento, novela, obra de teatro, ópera, 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 no convencionales (simbólicos, semiológicos, signícos, 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. 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 :OPERA-PUESTA EN ESCENA.

Análisis de la Opera seleccionada. Visado de la misma. Estructura dramática del Arte Lírico. Abordaje de Espacio No Convencional. Puesta en escena.

MODULO DOS :ESPACIO NO CONVENCIONAL.

Análisis del concepto espacial de un código convencional (Teatro a la italiana) a un espacio no convencional (Espacios al aire libre, públicos, deportivos, etc). Espacio dramático y espacio destinado a la orquesta y al público. Integración de los tres espacios, en función de la puesta en escena .

MODULO TRES: DIRECCION DE ARTE EN EL CINE.

Análisis del concepto de Dirección de Arte o Regie en el lenguaje cinematográfico. La Dirección de Arte se estructurará fundamentalmente y básicamente como un lenguaje visual, con su base de investigación teórica y practicidad estética, el grupo realizará una nueva versión de un film seleccionado por el docente, abordando las aéreas técnicas de producción enunciadas anteriormente, en función de una propuesta global.

METODOLOGÍA:

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

EVALUACIÓN :

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, desde su desempeño individual como grupal, ya que los contenidos desarrollados en éste Taller involucran un proceso de construcción global, es decir construir desde las diferentes arias de producción, comprendiendo carpintería, maquinaria, vestuario, utilería, maquillaje, video y sonido, luminotécnia y escenografía, orientando la mirada hacia una concepción de una puesta en escena o regie. Todas éstas arias técnicas constituyen sin lugar a dudas la Dirección de Arte, fundamentalmente en el Arte Cinematográfico no así tan estrictamente en el Arte Teatral que ésta más difenciadas como es mencionado anteriormente.

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 es anual, dividido en tres trimestres, 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 pre bocetos, bocetos escenográficos y maqueta escenográfica.

BIBLIOGRAFÍA

- Davis, Tony. ESCENOGRAFOS. Barcelona. Editorial Oceano. 2001.
- Laver, James. BREVE HISTORIA DEL TRAJE. Madrid. Editorial Cátedra. 1988.

- Lehnert, Gertrud. HISTORIA DE LA MODA DEL SIGLO XX. Barcelona. Editorial Konemann. 2000.
- Moldoveanu, Mihail. COMPOSICION, LUZ Y COLOR EN EL TEATRO DE ROBERT WILSON. Barcelona. Editorial Lunweg. 2001.
- Nadoolman Landis, Deborah. DISEÑADORES DE VESTUARIO. Barcelona. Editorial Oceano. 2003.
- O'Keefe, Linda. ZAPATOS. Barcelona. Editorial Konemann. 1997
- van den Beukel, Dorine. SOMBREROS. Amsterdam. Editorial The Pepin Press. 1998. - Watson, Linda. SIGLO XX. MODA. Madrid. Editorial Edilupa. 2004.
- Wayne, Chidy. ILUSTRACION DE MODA MASCULINA. Barcelona. Editorial Maomao. 2008.
- Worsley, Harriet. DECADAS DE MODA. Barcelona. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1900. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1910. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1920. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1930. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1940. Londres. Editorial Könemann. 2000.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1950. Londres Editorial Könemann.
- Oliva, Cesar / Torres Monreal Francisco. HISTORIA BÁSICA DEL ARTE ESCÉNICO. Ed. Cátedra. 1994
- Breyer , Gastón . LA ESCENA PRESENTE. Teoría y metodología del diseño escenográfico. Editorial Infinito. Bs As. 2005
- Pavis , Patrice. DICCIONARIO DEL TEATRO. Dramaturgia, estética , semiología . Editorial Paidos Comunicación .
- López Sáez, José Miguel. DISEÑO DE ILUMINACION ESCÉNICA. Editorial La Avispa.
- Javier, Francisco. EL ESPACIO ESCENICO COMO SISTEMA SIGNIFICANTE. Editorial Leviatán