

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 II

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 II, Lenguaje Visual II.

Horarios de cursada.
Lunes de 8:00 hs. a 12:00 hs.
Lunes de 18:00 hs. a 22:00 hs.
Martes de 8:00 hs. a 12:00 hs.
Martes de 18:00 hs. a 22:00 hs.

1. Fundamentación.

En articulación con el Taller Básico de Escenografía I, las características del Taller Básico Escenografía II apuntan a la comprensión, experimentación y composición estética sobre diversos dispositivos espaciales. Para ello se ha pautado un sistema de trabajo cuyos contenidos operan transversalmente a lo largo de la cursada y se materializan en un nivel proyectual y productivo. Los proyectos de trabajo propuestos para implementar los diferentes dispositivos espaciales se desarrollarán en relación a las problemáticas planteadas por la intervención del espacio a través del dispositivo digital. Desde esta óptica se trabaja el concepto globalizador de dirección de arte, a fin de concretizar de manera práctica al espacio "virtual". Para ello se abordarán contenidos específicos sobre aspectos técnicos y estéticos que constituyen la praxis del diseño y realización con medios digitales. A partir de los diferentes proyectos de trabajo se pretende que el alumno tenga un primer acercamiento a las herramientas digitales que le permitan alcanzar de manera satisfactoria los objetivos propuestos. Es de esta manera que la cátedra se propone acercar a los alumnos a las nuevas formas de producción con tecnologías digitales.

La metodología a implementar proyecta establecer la base conceptual de la asignatura, y estimular las capacidades reflexivas del alumno con el fin de poner en práctica una dinámica de trabajo para desarrollar en cada estudiante su propio enfoque analítico, crítico y estético de la práctica cinematográfica. Para ello, la instancia teórica comprende por un lado el sentido del concepto espacio-tiempo en el lenguaje narrativo y por otro el estudio de dispositivos espaciales, en los cuales se introduce al alumno a la observación crítica de diferentes producciones (televisión, espectáculo musical, videoclip, etc).

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 específicas de determinados dispositivos espaciales 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.

4. Objetivos particulares.

- Reflexionar y experimentar sobre el lenguaje estético de determinados dispositivos espaciales.
- Adquirir herramientas operativas y metodológicas propias de este lenguaje.
- Reconocer los roles y requerimientos de la actividad para ejercer el manejo de la especificidad de dicho lenguaje.
- Abordar y experimentar diferentes procedimientos técnicos y estéticos en función a definir y concretar uno o varios estilos de representación personal.

5. Bloques temáticos.

Bloque temático 1.

Retorización de dispositivos espaciales y su relación con la música.

Ritmo, armonía y tono en función de la construcción de proyectos escenográficos.

Relaciones entre música y escenografía: el uso y función del espacio como contenedor de eventos no ficcionales.

Estetización del espacio: relación espacio- objeto-color- luz.

Montajes escénicos: relaciones entre acciones, tiempo y música.

Representación plástica del espacio escénico: herramientas digitales y *mixed media* para la construcción de bocetos escenográficos.

Significación y resignificación del cuerpo como soporte de sentido: estructuras corporales en función de la identidad y el género.

Elementos constitutivos del indumento ficcional.

Bloque temático 2

Representación plástica del espacio mediatizado.

Dirección de arte: elementos constitutivos.

Espacios escénicos: decorados y locaciones.

Decorados: entornos, soportes y anclajes.

Dispositivo técnico de visualización: Planta de cámara. Trayecto de cámara. Indicadores de profundidad. Representación de tridimensionalidad.

Relación expectatorial cámara-espacio-punto de vista.

Cámara como dispositivo de visualización: Relación plano encuadre y campo/fuera de campo.

Secuenciación del espacio: Plano secuencia, zoom, composición de recorrido visual.

Montaje: relación espacio- tiempo-acción y su relación con la construcción espacial.

Aproximación a la dirección de arte: retórica de la imagen.

Rediseños de indumentos ficcionales en base a diseños de trajes históricos.

Bloque temático 3

Conceptualización estética del espacio mediatizado.

Dispositivos estéticos de los *media*. Reformulación poética del verosímil.

Estilos y enunciación: Rupturas de la ilusión realista y del relato aristotélico.

Elementos plásticos en la dirección de arte:

Fotografía y clima: Luces y filtros.

Color y armonía cromática. Ritmo, equilibrio, texturas.

Indumento: Documentación, registro y realización.

Puesta en escena. Story board.

Concepto de diseño de producción.

Locaciones: Documentación, registro e intervención.

Edición y montaje en relación a la construcción de espacios ficcionales: construcción retórico-narrativa.

Historia del indumento en el siglo XX.

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 resolutorias 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.

7. 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, deberá cumplimentar en tiempo y forma los trabajos prácticos pertinentemente consignados por la cátedra, a la vez que alcanzar individual y grupalmente los objetivos particulares y generales propuestos a principio de año. El régimen de evaluaciones consta de dos (2) entregas obligatorias a fin de cada cuatrimestre y de un sistema de preentregas solicitadas oportunamente por la cátedra. Cada entrega consta de sus correspondientes recuperatorios. El contenido, modalidad de presentación y fecha de cada entrega, preentrega y recuperatorios será oportunamente comunicado a los alumnos según el plazo estipulado por la cátedra. La nota de aprobación mínima es de 6 (seis) puntos. La no presentación de las entregas o recuperatorios implica la pérdida de la cursada. 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 la entrega pautada como cierre del primer cuatrimestre deberán recuperarla en conjunto con la entrega de fin de segundo cuatrimestre. El alumno será promovido de nivel en tanto y cuanto haya aprobado las dos instancias evualuativas 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 ejercicio.
- Prolijidad y coherencia en el desarrollo y presentación de cada trabajo práctico.
- 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 de consulta.

Arnheim, R. Arte y percepción visual. Buenos Aires: EUDEBA, 1962.

Aumont, J. La Imagen. Barcelona: Paidós, 1992.

Aumont, J.: Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Buenos Aires: Paidós, 2005.

Burch, N. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1985.

Bordwell, D. y Thompson K. El arte cinematográfico. Una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.

Boucher, F. Historia del traje en occidente. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Brownell, Pamela. Ciudad como botín, entre el teatro posdramático, el teatro de tesis y el café-concert. En: Revista Telón de fondo. Año 4, Nº 8. Diciembre de 2008. Disponible en:

www.telondelfondo.org

Calmet, H. Escenografía, escenotecnia, iluminación. Buenos Ares: Ediciones de la Flor, 2003.

Ceriani, Alejandra. El Descentramiento: Cuerpo- Danza- Interactividad. En: Revista Escáner cultural. Disponible en: <http://revista.escaner.cl/node/3951>. 11 de marzo de 2011.

Cornago, Oscar. Teatro postdramático: Las resistencias de la representación. En ARTEA / José A. Sánchez (dir.), Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002. Edición online. Disponible

en:<http://artesescenicass.uclm.es/index.php?sec=texto&id=290&PHPSESSID=1483911a524e1d0571bc43d30ca51649>

De Toro, Alfonso. Reflexiones sobre fundamentos de investigación transdisciplinaria, transcultural y transtextual en las ciencias del Teatro en el contexto de una teoría postmoderna y postcolonial de la “hibridez” e “inter-medialidad”, Ibero-Amerikanisches Forschungsseminar, Universität Leipzig. Disponible en www.uni-leipzig.de/~detoro/sonstiges/Reflexiones.pdf

Diéguez, Ileana. Otras teatralidades: del teatro del cuerpo al teatro conceptual/performativo (Articulaciones para un boceto de teoría liminal). En: Revista Arteamérica. Disponible en: www.arteamerica.cu/8/dossier/ileana.htm. 21 de Octubre de 2009.

Gentile M, Díaz R. y Ferrari, P. Escenografía cinematográfica. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, 2007.

Gubern, Román. Historia del cine. Barcelona: Baber S. A. 1992.

Manovich, L.: El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Barcelona: Paidós, 2005.

Rodriguez, A.: La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós, 1998.

Russo, E. Diccionario de cine. Buenos Aires: Paidós, 2003.

Pastor, Angel. Introducción al arte de acción. En: Action Art. Edición on line. Disponible en: <http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/02-presentacion/index2009.htm>

Zavala, Iris. Sísifo, América y la repetición. En: Action Art. Edición on line. Disponible en: <http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/02-presentacion/index2009.htm>

Proyectos de Trabajo

Proyecto de trabajo N.º 1: “Construcción de un dispositivo espacial para stand editorial”

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

Consigna: Diseñar y construir un espacio para la venta y promoción de un producto, en función a diferentes targets: literatura de ciencia ficción, historia e infantil.

Fecha de inicio: abril

Fecha de entrega: mayo

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:

Seleccionar un target al que va dirigido el producto. Elaborar a modo de prototipo en maqueta dicho dispositivo espacial.

Elaborar bocetos en técnica libre (fotografía, dibujo, collage analógico o digital)

Pautas de evaluación:

Relaciones de pertinencia entre espacio, género y estilo (color, textura, clave tonal, relaciones de composición)

Claridad y prolijidad en la construcción de todos los elementos de la propuesta.

Proyecto de Trabajo N.º 2 - Diseño y producción espacial para Concierto.

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

Consigna: Diseñar y construir una producción espacial para el evento musical proyectado con las Cátedras de Composición Musical 1 y 2.

Fecha de Inicio: Mayo

Fecha de Entrega: Junio/Julio.

Objetivos:

Comprender las particularidades espaciales, estéticas y técnicas del diseño de producción para eventos musicales.

Adquirir herramientas de trabajo en función a las características del espacio y el espectáculo asignado

Procedimientos:

1.2. Morfología de estudio.

En clase.

Soporte: elementos que impliquen línea, plano y volumen.

Soporte: Plataforma de telgopor y cartón con varillas.

Tamaño: medidas del Auditorio. Escala: 1:50.

1.3. Planta, corte y geometral.

En casa.

Soporte: Hoja de 50 x 70. Escala 1:50. Con márgenes, rotulado y cotas según cuadernillo de Escenotecnia 2016.

1.5. Secuencia de Bocetos.

En clase y en casa.

Soporte Analógico: Hoja tamaño A3. Técnica a elección.

Digital: Formato JPEG (fotografía con retoque) color CYMK a 150 dpi.

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

Etapa 2.1. Objeto a escala real.

En clase y en casa.

Ejecucion de módulo (objeto) en escala 1:1, con los materiales pensados.

Etapa .2.1. Producción técnica.

En clase.

Cada equipo tendrá un coordinador general.

El equipo de montaje realizará tareas de producción técnica supervisado por el equipo a cargo.

Los materiales serán devueltos a la cátedra finalizado el evento.

Roles y funciones: equipo de producción técnica. Elementos. Presupuesto.

Etapa 1.3. Montaje.

En evento.

Pautas de evaluación:

Relaciones de pertinencia entre espacio, género y estilo (color, textura, clave tonal, relaciones de composición)

Claridad y prolijidad en la construcción de todos los elementos de la propuesta.

Proyecto de trabajo N.º 3: Dirección de Arte para Videoclip.

Modalidad: Proyecto grupal a largo plazo (4 meses)

Consigna: Diseñar y realizar íntegramente una producción audiovisual para banda local.

Fecha de inicio: Julio

Fecha de entrega: noviembre

Objetivos:

Comprender las particularidades espaciales, estéticas y técnicas del diseño de arte para formato videoclip.

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

Procedimientos:

Deberá elegirse una canción producida y grabada por una banda de la ciudad de La Plata. Dicha banda deberá formar parte del videoclip. 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. Concept board.

En clase.

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

Formato: analógico o digital.

1.2. Story Board. Registro de locaciones y vestuario.

En clase y en casa.

Utilizar el formato proporcionado por la cátedra.

1.3. Plan de rodaje y documentación.

En clase.

Utilizar el formato proporcionado por la cátedra.

1.4. Producción de Video Clip.

En clase y en casa.

Duración: compatible con pista sonora.

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.

Proyecto de Trabajo N°4 - Producción espacial para Concierto.

Modalidad: Proyecto individual y colectivo a corto plazo (2 meses).

Consigna: La Cátedra seleccionará una serie de objetos para diseñar un señalamiento espacial destinado a integrar estéticamente por agrupamiento los tres espacios destinados a la Producción del Festival de Artes Escénicas

Fecha de Inicio: Septiembre

Fecha de Entrega: Octubre.

Objetivos:

Comprender las particularidades espaciales, estéticas y técnicas del diseño y producción para eventos espaciales en contexto urbano.