

PROGRAMA TALLER BÁSICO II – 2022.

Componentes	Descripción
Nombre del curso[1]	<i>Taller Básico II</i>
Nombre en Inglés	<i>Basic Workshop II</i>
Ciclo Formativo	1er Ciclo (I-IV semestre)
Línea de Formación	<i>Proyectos</i>
Nivel	<i>1er año – II semestre</i>
Carácter	<i>Básico - Obligatorio</i>
Número de créditos SCT-Chile	<i>10</i>
Requisitos	<i>Taller Básico I</i>
Ámbito[2]	<i>Proyectar y Diseñar</i>
Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso	Competencia 1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza. Competencia 2.1. Supervisar y organizar el proceso de realización y montaje de un diseño escénico. Competencia 3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

Sub-competencias	<p>1.1.1 Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.</p> <p>1.1.2 Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.</p> <p>1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.</p> <p>2.2.3 Sistematizar información, conocimientos y experiencias propias y del equipo de trabajo para la organización, implementación y ajustes de las propuestas de diseño en cuyo desarrollo participa.</p> <p>3.1.1 Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan. (BASADOS EN PROCESOS DE INVESTIGACION PERTINENTES.)</p>
-------------------------	---

I. PROPÓSITO DEL CURSO.

Introducir al estudiante en los componentes basales de la visualidad escénica: espacialidad, atmosfera lumínica, relación espacio-tiempo, y diseño de personaje incluyendo el problema de la mirada del espectador y su ángulo de visión, a través de la aplicación de las herramientas propias del proceso de diseño escénico para la creación de proyectos de escenografía y vestuario teatrales. Para ello el curso propone ejercicios de carácter perceptual basados en la observación, análisis, interpretación y resignificación de la cotidianidad (espacial, temporal, sonora) y su proyección a la visualidad. La reflexión sobre dicho proceso de creación se plasma en diversos proyectos y en un registro de éste.

II.- COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO

Competencia 1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza.

Competencia 2.1. Supervisar y organizar el proceso de realización y montaje de un diseño escénico.

Competencia 3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.

SUBCOMPETENCIAS:

1.1.1 Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.

1.1.2 Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.

1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.

2.2.3 Sistematizar información, conocimientos y experiencias propias y del equipo de trabajo para la organización, implementación y ajustes de las propuestas de diseño en cuyo desarrollo participa.

3.1.1 Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan. (BASADOS EN PROCESOS DE INVESTIGACION PERTINENTES.)

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

- Aplica herramientas compositivas y técnicas básicas en la construcción de un espacio escénico.
- Reconoce la presencia de un cuerpo (personaje) que habita escénicamente el espacio.
- Considera la importancia de la visión del público en el diseño de una escenografía.
- Experimenta técnicas gráficas en la producción de materiales/texturas/volúmenes como parte de la experimentación del proceso creativo.
- Analiza un texto narrativo y dramático para la creación de un diseño escénico integral.
- Distingue las relaciones y jerarquías de personajes y espaciales en un texto narrativo y dramático para propuestas de diseño escénico.
- Diseña una propuesta coherente que fundamenta conceptual y técnicamente a través de un proyecto de diseño.
- Proyecta un diseño espacial y de vestuario a través de herramientas gráficas y volumétricas.
- Registra sus procesos de creación, investigación y aprendizajes en su bitácora de trabajo

Procedimentales:

Organiza espacios escénicos según estructuras narrativas y dramáticas básicas.

Traduce compositivamente elementos narrativos y dramáticos.

Expresa oral, gráfica y volumétricamente las ideas concebidas.

Conceptuales:

-Maneja concepto de teatralidad, espacio y personaje.

-Maneja lenguaje técnico y escénico.

Actitudinales:

- Trabajar positiva y creativamente tanto en equipo como individualmente, como condición propia del proceso teatral.

III. SABERES/ CONTENIDOS:

PRIMERA UNIDAD: “Introducción al espacio escénico y su habitar”.

Composición - escenografía

Transforma una composición tridimensional a una propuesta escenográfica.

Propone un concepto para su proyecto escénico.

Investigación del espacio escénico a utilizar, definición de un concepto que fundamente su propuesta espacial, breve texto.

Planta y corte de una sala de teatro. (Construcción de maqueta en Técnicas de Realización II)

Observador y Observado, publico- personaje.

Propuesta de ubicación del público, ubicación y propuesta de volúmenes de escenografía, definición de personaje, perfil psicológico.

Personaje y contexto

Ejercicio de collage a través de exploración de diferentes técnicas gráficas.

Experimenta diferentes expresiones plásticas, tinta, acuarela, etc.

SEGUNDA UNIDAD: “DISEÑO Y VÍNCULO CON UN TEXTO NARRATIVO

El Análisis de texto, conceptual y técnico para una propuesta escénica.

Importancia del personaje en la escena.

De lo bidimensional a lo tridimensional (escenografía de rompimientos).

Tipología Corporal, Somato tipos y Biotipos

Contextura corporal del personaje y relación con su psicología.

Propuesta de personaje en base a un texto

Collage y propuesta de vestuario, colores y texturas.

Aplicación práctica de las herramientas compositivas en la traducción visual de un texto teatral.

Propuesta de escenografía de rompimientos, lo bidimensional se transforma en tridimensional

Importancia del concepto de Teatralidad en la puesta en escena.

Distribución espacial, interior exterior, circulación del personaje, afores y desafores.

TERCERA UNIDAD: “CREACIÓN Y PROPUESTA DE UN DISEÑO TEATRAL INTEGRAL A PARTIR DE UN TEXTO DRAMÁTICO”.

Rol, características y responsabilidades de la disciplina en el medio escénico.

Rol y funciones del Diseñador Teatral en la puesta en escena.

Elementos que conforman una propuesta de diseño integral.

Contexto, espacio y personajes en un texto teatral.

V. **METODOLOGÍA**

Clases teórico-prácticas con ejercicios periódicos y correcciones clase a clase. Cada ejercicio tiene una etapa conceptual y una aplicación visual (2D y 3D).

VI. EVALUACIÓN (TIPOS, INSTRUMENTOS)

-Evaluación Inicial y Procesual: Se evaluará clase a clase el desarrollo práctico de las actividades propuestas por unidad, según: Participación en grupos de trabajo / Asimilación de las indicaciones de los profesores y del colectivo / Claridad y rigor en la exposición de propuestas / Calidad de la presentación de los trabajos / Asistencia y continuidad del proceso.

-Evaluación Formativa y Sumativa

Las entregas serán calificadas con nota de 1 a 7 según pautas de evaluación específicas para cada una de las entregas

VI. REQUISITOS DE APROBACIÓN.

- La asistencia se registra en el libro de clases (los dos bloques). La asistencia mínima obligatoria es de 80% para cualquier nota de presentación a examen y sobre 60% solo teniendo un promedio igual o superior a 5.0.

VII. PALABRAS CLAVES

DISEÑO TEATRAL / ESPACIO / CUERPO / DRAMATURGIA / ATMÓSFERA / BITÁCORA

IX. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- **Breyer, Gastón**, La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2005.
- **Jonckers, Herbert**, Poéticas de espacio escénico: Herbert Jonckers, Chile 1981-1996 / [editado por] Ramón Griffero, Ivone Contreras, Javiera Torres, Francisco Albornoz. [Santiago] : Ediciones Frontera Sur, 2006.
- **Squicciarino, Nicola**. El vestido habla: consideraciones psicosociológicas sobre la indumentaria. Madrid: Cátedra, 1998. (Suena interesante, lo revisaría)

X. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- **Calmet, Héctor**, Escenografía: escenotecnia, iluminación / Héctor Calme; prologo Alejandra Boero. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2008.
- **Davis, Tony**. Escenógrafos. [traducción Eduardo Hojman]. Barcelona: Océano, 2002.
- **Del campo Héctor**, Cuadernos de Investigación Teatral, el diseño teatral, Proceso creativo del diseño teatral 2., CELCIT, Caracas 2007.
- **Isabel M. Felmer Loubat**, Vestuario escénico en la vida cotidiana. Memoria Diseño Teatral. Santiago de Chile, 2008
- **López de Guereñu, Javier**. Decorado y tramoya. Ciudad Real, España : Naque, 2003.
- **Nieva, Francisco**. Tratado de escenografía. Madrid: Fundamentos, 2003.
- **Sapiaín Quiroz, Carolina**, Maestros del vestuario teatral: Teatro Universidad de Chile. Santiago, Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, [2005].
- **Vila, Santiago**, *La escenografía, Cine y Arquitectura*, editorial Gustavo Gilli. ED CATEDRA.

XI. NOMBRE ACADÉMICOS:

Valentina San Juan / Verónica Navarro
