

**PROGRAMA DE CURSO UNIVERSIDAD DE CHILE 2024
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral**

-Nombre de actividad curricular:			
TALLER BÁSICO II			
-Nombre actividad curricular en inglés:			
BASIC WORKSHOP II			
-Línea de Formación:		-Código:	
Proyectos		TABA541-122	
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:	
TABA541-111 Taller Básico I TGRA541-111 Técnicas Gráficas I (COLR541-111 Color I DLIB541-111 Dibujo Libre I DTEC541-111 Dibujo Técnico I)		Nota Final igual o superior a 4.0 Requisito de presentación a examen: -80% de asistencia con cualquier nota de presentación o nota de presentación superior a 5.0.	
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		II Semestre	
Carácter:	Obligatorio	X	Electivo
Horas de trabajo presencial:	Horas de trabajo no presencial:		Numero de créditos SCT
9,0 hrs.	6,0 hrs.		10
Equipo docente	Profesor(a)	Ayudante	Acompañante
Verónica Navarro	X		
Ana Luisa Campusano	X		
Amanda Basáez		X	
-Unidad académica que lo desarrolla:			
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral		Escuela de Pregrado Facultad de Artes Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile	
Lugar:	Calendario:	Horario:	
Sala 29-B Sede Pedro de la Barra	Clases: lunes 09 de septiembre al viernes 27 de diciembre.	Lunes de 10:15 a 13:30 hrs. Miércoles 10:00 a 12:30 hrs. Viernes de 10:15 a 13:30 hrs.	

	<p>Examen: semana del 9 al 13 de diciembre</p>	
<p>- Palabras clave:</p>		
<p>Espacialidad, Atmósfera, Unidad espacio-tiempo, Diseño de personaje, Mirada del espectador.</p>		
<p>I.- Propósito general del curso:</p>		
<p>Introducir al estudiante en los componentes basales de la visualidad escénica: espacialidad, atmósfera lumínica, relación espacio-tiempo y diseño de personaje. De esta forma acercar al estudiante al problema de la mirada del espectador y su ángulo de visión, para que progresivamente incorpore aplique herramientas propias del proceso de diseño escénico en la creación de proyectos de diseño.</p> <p>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.</p>		
<p>II.- Competencias del perfil de egreso y subcompetencias a las que contribuye el curso:</p>		
<p>COMPETENCIAS:</p> <p>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.</p> <p>Competencia 3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.</p> <p>SUBCOMPETENCIAS:</p> <p>1.1.1 Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.</p>		

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.

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

III.- Resultados de Aprendizaje

1. Aplica herramientas compositivas y técnicas básicas en la construcción de un espacio escénico, en función de un texto dramático.
2. Reconoce la presencia de un personaje que habita escénicamente el espacio.
3. Considera la importancia de la visión del público en el diseño de una escenografía.
4. Analiza un texto dramático para distinguir la problemática de lo escénico en relación a personaje, espacio y jerarquías.
5. Proyecta un diseño espacial y de vestuario a través de herramientas bidimensionales y tridimensionales que fundamenta conceptual y técnicamente.

IV.- Saberes / Contenidos:

PRIMERA UNIDAD: Espacialidad, desde lo cotidiano a lo escénico.

1. Espacio exterior - espacio interior, adelante - atrás, arriba -abajo, el bosque - la plaza.
2. Incorporar el concepto de espacio (introducción al léxico)
3. Espacio y recorridos, Dimensiones espaciales (Concepto de espacio escénico)
4. Espacio escena.
5. Espacio Composición - escenografía

SEGUNDA UNIDAD: La mirada del espectador

1. Lo lineal y lo pictórico
2. Superficie y profundidad: lo bidimensional se transforma en tridimensional
3. Forma abierta y forma cerrada.
4. Ángulo de visión, el concepto de afore, butacas críticas.
5. Pluralidad y unidad.

6. Lo claro y lo indistinto: distribución espacial, interior y exterior, circulación del personaje, afores y desafores. luz.

TERCERA UNIDAD: Vestuario, elemento articulador de un cuerpo.

1. Cuerpo / personaje: estructura psico-social-dramática.
2. Esbozar las complejidades del cuerpo, la psicología, la forma.
3. Tipología Corporal, Somatotipos y Biotipos.
4. Tela: texturas, materiales, densidades, volumen, su representación visual.

CUARTA UNIDAD: Temporalidad escénica, la luz como material significativo.

1. La luz como material: condición física, fenómenos y su aplicación visual.
2. Los objetivos de la iluminación (devela formas, dimensiones, escalas, magnitudes, texturas, ver y no ver)
3. Relación espacio-tiempo.
4. Escena y temporalidad: atmósfera lumínica.
- 5.

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:

- Claridad y rigor en la exposición de propuestas
- Calidad de la presentación de los trabajos

-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.

VII.- Bibliografía Obligatoria

- Stoichita, Victor. La invención del cuadro. Capítulo I: El ojo curioso.
- Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de la Historia del Arte.
- Surgers, Anne. Escenografías del mundo occidental.
- Fried, Michael. El lugar del espectador. Capítulo III: Pintura y espectador.
- Breyer, Gastón. La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2005.
- Squicciarino, Nicola. El vestido habla: consideraciones psicosociológicas sobre la indumentaria. Madrid: Cátedra, 1998. (Suena interesante, lo revisaría)
- Boucher, François. Historia del traje en occidente: Desde los orígenes hasta la actualidad.
- Racinet, August. The Complete Costume History.

Pintores:

- Rembrandt Harmenszoon van Rijn
- Michelangelo Merisi da Caravaggio
- Johannes Vermeer van Delft
- Roger Van Der Weiden
- Frans Hals
- Jan Van Eyck
- Pedro Pablo Rubens
- Bruegel, El joven
- Jacques-Louis David
- Jean-Auguste-Dominique Ingres
- Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix
- Gustave Courbet

Películas:

- 1993 - Oedipus Rex - Stravinsky.
- 1967 - Edipo Rey, Pier Paolo Pasolini
- 1969 - Medea, Pier Paolo Pasolini.

- 1988 - Medea, Lars Von Trier.
- 1993 - El bebé de Macón, Peter Greenaway.
- 1998 - Shakespeare enamorado, John Madden.
- 2007 - La ronda de noche, Peter Greenaway
- 2011 - Anonymous, Roland Emmerich

VIII. 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.