

PROGRAMA TALLER DE DISEÑO ESCÉNICO II 2025

Componentes	
Nombre del curso	Taller de Diseño Escénico II
Course Name	SCENIC DESIGN II
Código	TADE541-242-1
Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral
Carácter	Obligatorio
Número de créditos SCT	10
Línea de Formación	Proyectos
Nivel	2
Requisitos	Taller de Diseño Escénico I
Propósito formativo	<p>Asignatura teórico-práctica que aborda y profundiza aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales del proceso de creación teatral de base realista, intentando discriminar proyectos según estilo, época histórica y concepciones asociadas al realismo.</p> <p>La asignatura reúne y coordina el trabajo de proyectos escénicos desde la perspectiva de las tres principales áreas de trabajo: escenografía, vestuario e iluminación teatral, desde los cuales se enfrenta al (a la) estudiante a procesos creativos que enfatizan en diversos modos estos aspectos en busca de su integración y desarrollo de una metodología de trabajo personal.</p> <p>La asignatura se subdivide en tres áreas de contenidos y procedimientos:</p> <p>Área escenografía teatral: Comprensión de los problemas específicos del espacio escénico en la puesta en escena realista, los problemas conceptuales y técnicos de la escenografía en su origen mimético hacia los niveles complejos de abstracción de los espacios contemporáneos escénicos.</p> <p>Área vestuario teatral: Comprensión y manejo de la apariencia del personaje, desde su comprensión tridimensional: vinculando las características psicológico-biográficas con las relaciones con el contexto social, económico e histórico, su relación con la moda y las diferentes concepciones y estéticas del cuerpo en determinados momentos de la(las) cultura(s).</p> <p>Área iluminación teatral: Identificación de fenómenos naturales para la construcción de la iluminación realista y su evolución en los aspectos estéticos</p>

	<p>ligados a elementos simbólicos y atmosféricos de la iluminación contemporánea, Todo esto basándose en la lógica de control, distribución y propósitos del método Mc Candless.</p>
<p>Competencias específicas a las que contribuye el curso</p>	<p>Ámbito 1, Diseñar y proyectar, Competencia 1.1: Organizar ideas y conceptos y comunicarlos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario escénicos realista.</p> <p>Ámbito 2, Realización y puesta en escena, Competencia 2.2: Interactuar en/con equipos de trabajo, asumiendo su quehacer de manera propositiva, eficaz y responsable en diversos ámbitos de desempeño profesional.</p> <p>Ámbito 3, Teoría e Historia, Competencia 3.1: Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.</p>
<p>Sub competencias específicas a las que contribuye el curso</p>	<p>Ámbito 1 Sub competencias:</p> <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>1.1.4: Proponer ajustes a la propuesta de diseño escénico, considerando su desarrollo y la retroalimentación brindada por el equipo.</p> <p>Ámbito 2 Sub competencias:</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>Ámbito 3 Sub competencias:</p> <p>3.1.1: Fundamentar propuestas de diseño, evidenciando los referentes teóricos que las sustentan.</p> <p>3.1.2: Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica.</p>

<p>Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso</p>	<p>Interactuar en/con equipos de trabajo, asumiendo su quehacer de manera propositiva, eficaz y responsable en diversos ámbitos de desempeño profesional.</p> <p>Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística.</p>
<p>Resultados de aprendizaje</p>	<p>Que el(la) estudiante pueda al finalizar el curso:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Reflexionar, articular y manifestar un discurso visual en torno a la creación escénica realista, <p>comprendiendo sus códigos y respondiendo a las necesidades de una puesta en escena de este estilo y problematizando las necesidades escénicas planteadas por el texto realista.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Utilizar el realismo como convención teatral desarrollando su construcción estilística y utilizando el estilo como herramienta, sintetizando y elaborando, -a partir de elementos del lenguaje escénico-teatral-, una propuesta de realismo contemporáneo.○ Investigar y proponer soluciones de síntesis de vestuario de reconstrucción histórica (situado en otros contextos epocales) aplicados a personajes dramáticos.○ Resolver los problemas escenotécnicos de la puesta en escena que incluya cambios y tramoya.○ Crear una propuesta de iluminación, diferenciando las atmósferas generales de los efectos, áreas y apoyos específicos, traduciendo en planimetría según normas adecuadas.

**Saberes /
Contenidos**

Unidad de aprendizaje No1: INTRODUCCIÓN AL REALISMO: El personaje y su entorno. Diseño de Vestuario y propuesta de atmósfera/color para *LA GAVIOTA, Antón Chejov*

Contenidos temáticos:

- Análisis de personajes a partir del texto.
 - Relaciones dramáticas entre personajes: individuos y grupos.
 - Comprensión tridimensional del personaje: desde el individuo real al personaje teatral, construcción de personaje.
 - Los roles sociales según el contexto dado por la obra.
- Investigación y estudio del contexto visual:
 - Investigación de la estructura del traje femenino y masculino, su volumen/silueta, color y materialidad asociadas al contexto social.
 - Investigación y selección de referentes visuales pertinentes a la época y contexto socio cultural.
 - Concepción de una teatralidad asociada a la reconstrucción histórica y planteamiento de una síntesis en una propuesta de diseño.
- Color como lenguaje:
 - Color pigmento/color material. Paletas de color y de materiales de personajes y atmósfera espacial (color).
 - Concepción y propuesta de atmósfera
 - Propuesta plástica coherente con interior/exterior

Logros de aprendizaje:

- Construcción de una propuesta de vestuario para la obra, considerando la complejidad de interrelaciones entre personajes y su articulación con la globalidad social-cultural que plantea la obra.
- Desarrollar un diseño de vestuario a partir de la noción y proceso de reconstrucción histórica pertinente a un texto dramático.
- Integrar luminosidad y cualidades del color al tratamiento de superficie textil en relación al estudio de materiales, considerando un fondo atmosférico que contiene al vestuario.
- Recopilación de materiales y sus cualidades pertinentes al desarrollo volumétrico, constructivo y estético del vestuario

Unidad de aprendizaje No2: Diseño de escenografía e iluminación para *LA GATA SOBRE EL TEJADO CALIENTE DE ZINC, TENNESSEE WILLIAMS*

Diseño de espacio e iluminación en bocetos, planos y maqueta. A partir de investigación contextual y sus referentes, proceso análogo de diseño y primeras intervenciones en digital. Imaginación escénica. Valoración de la gráfica como

medio de comunicación. Profundidad en la propuesta espacial y de iluminación en planimetría

Contenidos temáticos:

- Conceptos en torno al Realismo en el teatro
 - Verdad/verosimilitud y Realidad.
 - Relación de causalidad.
 - Mímesis de la realidad e ilusionismo teatral, de la realidad a la teatralidad
 - Contexto ideológico y cultural de la aparición del concepto de Realismo en el teatro.
 - Autores paradigmáticos de diferentes momentos del teatro realista
 - Referentes históricos seleccionados para el espacio (escenográfico y lumínico) y el vestuario (los cuales constituyen una propuesta en sí mismos)
 - Articulación espacial, composición y funcionalidad.
 - Construcción de una mirada “objetiva”, no interpretativa (naturalismo)
 - Ojo único, perspectiva y “ventana”: la cuarta pared.
 - Utilización de herramienta de perspectiva acelerada o “falsa”
 - Técnicas escenográficas: la cuarta pared y uso de técnicas de perspectiva.
 - Aplicación metodológica de la perspectiva al desarrollo de la imagen escénica.
 - El diseño escenográfico por medio del uso de cámara, bastidores y practicables, entendidos como dispositivos que complementan la espacialidad tomada desde la realidad.
 - Distribución en zonas, ingresos, salidas, desembarcos y practicables.
 - Flexibilidad del espacio en favor del desarrollo dramático: uso cambios de rompimientos, bastidores, giros, etc.
 - Concepción y desarrollo de una propuesta de iluminación:
 - Análisis y organización del espacio según áreas, planos y acentos.
 - Aplicación del método de iluminación de Mc Candless
 - Análisis de la secuencia dramática y organización de un guión de escenas
 - Análisis de la ficha técnica de la sala y aplicación del instrumental al espacio y la secuencia planteados
 - Desarrollo de coherencia narrativa lumínica basándose en referencias de la naturaleza como dramáticos (atmósferas realistas y subjetivas)

Logros de aprendizaje:

- Se sitúa frente al problema estudiado en el teatro actual al que asiste y reflexiona en torno a su organización espacial, la composición de espacio/luz, la secuencia en relación a la obra y su contexto histórico.
- Comprende y aplica los códigos del realismo en un ejercicio de observación/creación de espacio y su iluminación.

Unidad de aprendizaje No3 MOSCAS SOBRE EL MÁRMOL, LUIS ALBERTO HEIREMANS

A partir del Realismo como estrategia de la construcción escénica lograr integrar elementos narrativos complementarios para la construcción de un realismo contemporáneo en el diseño escénico, intencionando o tensionando la visualidad verosímil con un propósito expresivo, discursivo, político si se quiere. Establecer las bases metodológicas para desarrollar una propuesta compleja e integrada de las tres áreas del diseño escénico.

Contenidos temáticos:

- Análisis del texto dramático:
- Problematización de los requerimientos del texto y su posibilidades simbólicas
- La metáfora como operación. Crisis del diálogo: personaje y subtexto.
- Temporalidad, secuencia de tiempo en el espacio, vestuario, color/luz.

Investigación, análisis y elaboración de síntesis del contexto histórico

- Contexto social, cultural, político, etc., de la obra
- Características de sus espacios arquitectónicos, estilo(s),
- Usanzas del vestir y moda, paleta(s) de color según referencias iconográficas.
- Concepción del dispositivo escenográfico:
 - Diseño de dispositivo completo de cámara y afores, como soporte de espacio sintetizado
 - Diversidad espacial según el requerimiento de la obra
- Desarrollo de propuesta de vestuario:
 - Desarrollo de los personajes articulando las relaciones entre personajes y organización de grupos según el desarrollo escénico asociado a la temporalidad requerida por el texto y su desarrollo simbólico como lógica sintética de construcción de personaje
 - Desarrollo compositivo de los elementos plásticos (volumen, línea, color, valor) del vestuario en función de la temporalidad.
- Concepción y desarrollo de propuesta de iluminación:

Desarrollo de procesos de diseño de iluminación contemporáneo, en base a construcción y narración sintética, por parte de la luz

- Organización del espacio según áreas, planos y acentos.
- Utilización de instrumental adecuado según ficha técnica de la sala
- Desarrollo de planta general e imágenes específicas de escenas por acto.

- Cualidades, construcción y variaciones de atmósferas lumínicas: intensidad, dirección, color y temperatura según desarrollo dramático. Guión y desarrollo dramático.
- Ejercicio práctico de iluminación.

Logros de aprendizaje:

- Realizar una propuesta de diseño integral con énfasis en la propuesta de síntesis del vestuario, el espacio y su iluminación a partir del texto dramático y tomando en cuenta sus didascalias y el valor simbólico de estas.
- Utilización de los conceptos de mimesis, abstracción y metáfora en el desarrollo de un verosímil comprensible para el espectador.
- Capacidad de procesar e integrar hallazgos de la investigación en una formulación individual.
- Aplicar soluciones técnicas integradas para una puesta en escena completa.

4. Unidad de aprendizaje No4: **MARÍA ISABEL, JUAN PABLO TRONCOSO**

Reelaboración del realismo y operaciones autorales. Realismo contemporáneo. Planteamiento de espacio, iluminación y vestuario desde la reflexión sobre el realismo en nuestro medio teatral.

Contenido temático:

- Discurso autoral
 - Los elementos visuales como determinantes del discurso.
 - Análisis del texto y elaboración de un punto de vista personal.
 - Cuestionamiento de la “construcción mimética” a partir de un texto contemporáneo.
- Síntesis espacial:
 - La resignificación de los elementos espaciales y volumétricos de la composición desde perspectivas autorales.
 - Diseño de espacio escénico y operaciones críticas de la mirada
- Vestuario escénico e indumentaria cotidiana: Observación y análisis de la indumentaria cotidiana
 - Vestuario cotidiano referenciado en el cotidiano actual: análisis del método.
 - Observación, selección, producción e intervención del vestuario desarrollando reflexión crítica en relación a la función dramática.

Logros de aprendizaje:

- Consolidar una postura crítica frente a un texto dramático contemporáneo mediante una composición de síntesis espacial y de un vestuario autoral que integre el imaginario cotidiano actual.

	<ul style="list-style-type: none">○ Dar cuenta de la totalidad del proyecto a través del despliegue de imágenes, planos, maqueta y texto de fundamentación <p>Logros de Aprendizaje (finales del curso y a verificar en el examen)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Reflexionar, articular y manifestar un discurso visual en torno a la creación escénica verosímil, comprendiendo los códigos de la época referenciada y respondiendo a las necesidades de una puesta en escena Realista.○ Comprender el Realismo como una convención teatral desarrollada desde un problema técnico que estudia el estilo posibilitando su uso como herramienta, pudiendo sintetizar y elaborar, -a partir de elementos del lenguaje escénico-teatral-, una propuesta de Realismo contemporáneo.○ Investigar y proponer soluciones de vestuario coherentes a personajes dramáticos contemporáneos, a partir de una investigación exhaustiva enfocada en lo verosímil pero abierta a posibilidades de abstracción, síntesis, metáfora, etc..○ Resolver los problemas escenotécnicos de la puesta en escena que incluya al menos dos espacios.○ Crear una propuesta de iluminación, diferenciando las atmósferas generales de los acentos, basándose en la lógica de áreas, posibilitando el desarrollo dramático de la obra traduciéndolo en bocetos, planimetría, simbología y cuadro técnico, según normas adecuadas.
Metodología	<p>El taller se desarrolla bajo la modalidad presencial, con entrega de contenidos y propuestas de ejercicios prácticos a partir de textos dramáticos, que los estudiantes deberán resolver de forma expositiva en láminas, planos, bocetos y modelos a escala. Se trabajará con correcciones periódicas clase a clase.</p> <p>Se trabajará con el apoyo de la plataforma web U-Cursos.cl/ para la entrega de material referencial, asistencias y publicación de notas.</p>

Evaluación	<p>El promedio de las 4 notas parciales constituye la nota de Presentación. Cada una de ellas se ponderará de acuerdo a una pauta de evaluación que se entregará al iniciar cada ejercicio. Todas las unidades se evaluará proceso avance y entrega final</p> <p>Por reglamento, no aplica examen de repetición, tampoco eximición de examen. Nota Final: Nota de Presentación 50% y Examen: 50% (La asistencia se registra en U-Cursos. La asistencia mínima obligatoria es de un 80% para cualquier nota de presentación a examen y sobre 60% sólo teniendo un promedio igual o superior a 5.0)</p>
Requisitos de aprobación	<p>Nota Final igual o superior a 4.0</p> <p>Requisito de presentación a examen: 80% de asistencia con cualquier nota de presentación o nota de presentación superior a 5.0 y 60% de asistencia.</p>
Palabras clave	<p>Teatro Realista del siglo XIX y XX, Diseño Teatral, escenografía, vestuario e iluminación teatral. Verosímil, Realismo, Efecto de realidad.</p>
Bibliografía obligatoria	<p>Williams, R. (2000). Palabras Clave, Un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión Argentina.</p> <p>Pavis, P. (1998). Diccionario de Teatro. Barcelona: Paidós.</p> <p>Zola, É. (2002). El naturalismo. Barcelona: Ediciones Península.</p> <p>Tolmacheva, G. (s.f.). Prólogo. En A. Chéjov, Antón Chéjov, Teatro Completo. Adriana Hidalgo editora.</p> <p>Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>Diderot, D. (2009). El Padre de familia y De la poesía dramática. Madrid: Publicaciones de la asociación de directores de escena de España.</p> <p>Hauser, A. (2004). Naturalismo e impresionismo. En A. Hauser, Historia social de la literatura y el arte II (págs. 307-418). Barcelona: Random House Mondadori .</p> <p>Castro, A. (2006). Poéticas de espacio escénico - Herbert Jonckers - Chile 1981-1996. En R. Griffero, J. Torres, I. Contreras, & F. Albornoz, Poéticas de espacio escénico - Herbert Jonckers - Chile 1981-1996 (pág. 8). Santiago: Frontera Sur.</p> <p>Szondi, Peter. <i>Teoría del drama moderno (1880-1950)</i>. Barcelona, Destino, 1994. Capítulo II La crisis del drama</p> <p>Magarshack, David. Prólogo en Stanislavski, Constantin. <i>El arte escénico</i>. Siglo veintiuno editores. México, 1987.</p>

	<p>Gage, John, <i>Color y Cultura</i>. Ediciones Siruela, Madrid, 1993.</p> <p>Sirlin, Eli. <i>La luz en el teatro: manual de iluminación 2a ed.</i> Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires 2006.</p> <p>(Bibliografía de referencia) Boucher, Francois. <i>20.000 años de moda, historia del vestuario y el adorno personal</i>. Flammarion, Paris, 1983.</p>
Bibliografía complementaria	<p>Braun, Edward. <i>El director y la escena, del naturalismo a Grotowski</i>. Editorial Galerna, 1986. Buenos Aires.</p> <p>Macgowan, K. y Melnitz, W. <i>Las edades de oro del Teatro. cap VII</i> . Fondo de Cultura Económica.</p> <p>Linda Nochlin. <i>El Realismo</i>. Ed Alianza</p> <p>Stanislavsky, Constantin. <i>Un Actor se prepara; El arte escénico</i>.</p> <p>Barthes, R. (2008). <i>Mitologías</i>. Buenos Aires: Siglo XXI editores.</p> <p>Todorov, T. (1970). Lo verosímil, introducción. En E. Verón, Lo verosímil (pág. 13). Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo.</p>
Filmografía	<p><i>Pieza inconclusa para piano mecánico</i> de Nikita Mikhalkov</p> <p><i>La edad de la inocencia</i> de Martin Scorsese</p> <p><i>La gata sobre el tejado caliente</i> de Richard Brooks</p> <p><i>El Crisol</i> de Nicholas Hytner</p> <p><i>4 meses, 3 semanas, 2 días</i> de Cristian Mungiu (2007)</p> <p><i>Karakter</i> de Mike Van Diem</p> <p><i>La vida de los otros</i> de Floiran Henchel von Donnersmarck</p> <p><i>Goodbye Lenin</i> de Wolfgang Becker</p> <p><i>Las Horas</i> de Stephen Daldry</p> <p><i>La Frontera</i> de Ricardo Larrain</p>
Filmografía por ÉPOCA	<p>1577 en Francia., <i>La Reina Margot</i>, de Patrice Chereau, 1994</p> <p>1671 Francia en guerra con Holanda, <i>VATEL</i>, de Roland Joffe, 2000</p> <p>1870 Nueva York. <i>La edad de la inocencia</i> de Scorsese, 1993</p> <p>1900 (1912-1926) <i>Downtown Abbey</i>, UK Serie.</p> <p>1920s Copenhagen, <i>La Chica Danesa</i>, de Tom Hopper, 2015</p> <p>1931, Francia. <i>Henry and June</i>. Phillip Kaufman, 1990</p> <p>1960 New York, <i>Mad Men</i>, primera temporada. Serie</p> <p>1945-1955 USA. <i>El Padrino 1</i> de Francis Ford Coppola, 1972.</p> <p>1945, Polonia Rural. Guerra. <i>Los inocentes de Anne Fontaine</i>, 2016</p> <p>1970, USA. <i>Fiebre de Sábado por la noche</i>. John Badham, 1977</p> <p>1980, USA. <i>El club de los 5, The Breakfast Club</i>. de John Hughes,</p> <p>1923, 1951, 2001. <i>Las Horas</i>, de Stephen Daldry, 2002.</p> <p>1940-1960. <i>Cold War</i>, de <u>Paweł Pawlikowski</u>, 2018.</p>

	<p>Pasado distópico: Fahrenheit 451, Truffaut, 1966. Futuro distópico: El Cuento de la Criada o The Handmaid's Tale, HBO series.</p>
--	--

