

LA MATERIALIZACION ESTETICA EN EL ESPACIO ESCENICO.

por el Arq. Carlos Di Pasquo.

CONTENIDOS DEL CURSO:

En este seminario se trata de mantener un hilo conductor durante todo el recorrido que realiza el escenógrafo desde la lectura de la obra hasta la puesta en escena del espectáculo, basándose en los elementos dados, en su contexto y relacionando los aspectos funcionales, materiales y constructivos con los contenidos representativos y simbólicos.

La escenografía, el vestuario y la iluminación vistos como aspectos determinantes en el mensaje a transmitir.

OBJETIVOS:

Proporcionar una metodología de diseño de espacios escénicos en relación con las funciones, los significados y los materiales empleados.

Instrumentar el manejo de códigos para poder mostrar lo fundamental del texto y de la puesta en escena a través de las imágenes formales en el espacio, el vestuario y el maquillaje.

TEMA 1- EL OBJETO Y SU CREADOR.-

El texto dramático con todas sus demandas dramáticas, espaciales y temporales.

El Director como único unificador del universo estético del espectáculo.

Su propuesta en cuanto a la obra, a los actores, a la sala y al equipo técnico.

La ideología del montaje. El concepto dramático.

TEMA 2.- DRAMATURGIA Y ESPACIALIDAD.

El pasaje del Concepto Dramático al Concepto Plástico.

La espacialidad y la época en que transcurre la acción.

Que es lo que se quiere comunicar y como.

De la representación frontal a la no convencional.

La evaluación de todos los requerimientos.

La unificación de las ideas.

TEMA 3.- EL PROCESO DE DISEÑO.

El cumplimiento de las exigencias demandadas.

Los límites de la escena.

La selección de las variables de diseño.

Forma, Función y Expresión. Lo necesario y lo mágico.

El sello del diseñador espacial.

TEMA 4.- LOS MATERIALES Y LAS TECNICAS.

Las formas de expresar una idea rectora.

Materiales y técnicas constructivas y su relación con las formas.

Textura, ritmo y color para lograr un objetivo.

El resultado final y su relación con el mensaje a comunicar.

Método de evaluación

El curso contará con cuatro trabajos prácticos, uno por cada unidad temática y un trabajo final que incluye parte de los parciales. Para la aprobación de la materia será necesario contar con todos los trabajos aprobados. El alumno tendrá la opción de escoger la forma de presentar su trabajo entre dibujo técnico, bocetos, maquetas o digitales.

Bibliografía Básica.

AAVV (2010) La puesta en escena. Fondo Nacional de la Artes. Buenos Aires.

Breyer, Gastón (1968) Teatro: El ámbito escénico. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires

Calmet, Héctor (2003) Escenografía/escenotécnia-iluminación. Ediciones de la Flor. Buenos.Aires

David, Tony (2001) Escenógrafos. Artes Escénicas. Océano. Barcelona.

Ettedgui, Peter (2001)Diseño de Producción y dirección artística. Océano. Barcelona.

Javier, Francisco (1981) La renovación del espacio escénico. Fundación Banco de la Provincia de Bs.As.

Javier, Francisco (1988) Es espacio escénico como sistema signficante. Leviatán. Buenos Aires.

Gordon Craig, Eduard (1987) El arte del teatro. UNAM. GEGSA. México.

Graells, G.J. y Hormigón, J.A. (1993) Puigserver, Fabiá: Hombre de teatro. Publicaciones de la ADE. Madrid.

Roca, Cora (2013) Saulo Benavente, escritos sobre escenografía. INT. Buenos Aires.

Svoboda, Josef (1988) Ubulibri. Milano.

Vila, Santiago.(1997). La escenografía. Ed. Cátedra. Madrid

Trabajos práctico a realizar durante la cursada.

TP1.-REALIZAR EL ANALISIS DE LA OBRA Y SU AUTOR.

- 1.1 -Sobre el autor. Realice una breve biografía y una enumeración cronológica de sus obras. Señalar cuales fueron las problemáticas constantes en sus obras. Definir el momento histórico y el lugar en que fue escrita la obra.
- 1.2 - Determinar cual es el tema principal de la obra a trabajar.
- 1.3 -Cuenta cuales imágenes le motiva la obra y por que.

TP2.- SOBRE LA SALA.

- 2.1 –Escojer una sala de teatro (a la italiana o no convencional) de su zona y realice un relevamiento de la misma señalando: espacio escénico, espacio de público. Capacidad de público (aforo) Entradas. Camarines. Cabinas de luces y sonido. Lugar para guardar escenografías. Horarios y tipos de funciones.
- 2.2 –Realizar una planta y un corte del escenario indicando todas sus medidas.
- 2.3 –Elaborar una descripción de todo el dispositivo técnico del escenario, señalando su equipamiento y materiales (piso del escenario, parrilla, patas, accesos)

TP3.- IDEA DE DISEÑO.

- 3.1 –Teniendo en cuenta las posibilidades morfológicas y técnicas de la sala y en base a las imágenes definidas en el punto 1.3- realice un documento escrito donde explique cual es el contenido representativo o simbólico sobre la obra y como, o a través de que, lo piensa representar plásticamente.
- 3.2 –Elabore un boceto, perspectiva con color, en que represente el punto 3.1.
- 3.3 –Elabore la planta en escala 1:50 en la que se cumplan todas las necesidades funcionales de las acciones y se verifique el contenido simbólico propuesto.

TP4.- EL PROYECTO ESCENOGRAFICO.

Una vez aprobado el TP3 pasará a la etapa de proyecto donde cada idea debe expresarse a través de materiales, texturas y colores.

- 4.1 –Sobre el trabajo anterior se ajustarán medidas en planta y elevación.
- 4.2 –Se verificará la visión total de todos los espectadores y los afores en una planta de la sala completa.
- 4.3 – Se diseñará la utilería.
- 4.4 –Se especificarán los materiales y técnicas constructivas más pertinentes para lograr el objetivo propuesto en la escenografía y la utilería.