

Centro Regional de Educación Artística- CREAr

Profesorado de Artes Visuales

E.D.I. II – Escenografía: Taller de Imagen Escénica

Pertenece al Campo de las Prácticas Profesional - 4 año del Profesorado de Artes Visuales

Formato Curricular según diseño: Taller

Carga horaria anual según diseño: 96 horas cátedras totales

Carga horaria semanal: 3 hs. - jueves de 16 hs. A 18 hs.

Régimen de cursada: Anual.

Ciclo Lectivo 2022

Fundamentación

En este taller el estudiante se focaliza en los distintos materiales, texturas, acabados y estéticas que se pueden utilizar en el ámbito escenográfico, experimentando con diferentes propuestas y adquiriendo técnicas fundamentales. Se busca que el alumno conozca las posibilidades creativas que le brindan los materiales para enriquecer su visión profesional. El manejo y uso de materiales para confeccionar artísticamente por medio del modelado y elaboración de moldes la producción única y también seriada de máscaras y caretas para el teatro, disfraces de elaboraciones artísticas.

Se propone asumir la idea de la escenografía como una "reconstrucción artística y expresiva de un campo (real o virtual) para comunicar visualmente un espacio ficticio y sugestivo. Esa reconstrucción se elabora como un proyecto de diseño y se realiza con el acondicionamiento técnico-comunicativo de su espacio, para adaptarlo a su función poética, representativa, persuasiva, espectacular...". Luego en él se podrá escenificar una dramatización, ficción, exposición, texto, música, fiesta, juego, programa, comunicación informática y todo aquel que se haya programado conforme el eventual acometido o la libre elección (didáctica) de los alumnos según proceda. Conforme este postulado, el diseño de espacios

escénicos, consistiría entonces en la “sensibilización” apropiada y funcional del espacio tridimensional, bidimensional, real o virtual, interno o externo.

Para reflejar en un proyecto dicha sensibilización (para uso didáctico, en una presentación en papel o en un medio informático), las múltiples facetas del dibujo y/o las herramientas gráficas ofrecidas por las “Nuevas Tecnologías” constituyen los medios más idóneos. Así, desde los dibujos en planta, los levantamientos, las perspectivas, el dibujo a mano alzada, los bocetos, pasando por los diseños del movimiento escénico, del vestuario, del plan de escena, de las líneas compositivas, y un largo etcétera, se verán inequívocamente necesitados y asistidos por sus diversos procedimientos y técnicas."

OBJETIVOS

- Aprender a realizar ámbitos escénicos desarrollando plenamente su imaginación, aplicando correctamente las diversas técnicas necesarias y seleccionando los materiales adecuados.
- Diseñar y realizar eficientemente la escenografía, utilería, vestuarios y plantas lumínicas de espectáculos diversos, según los correspondientes estilos arquitectónicos, mobiliarios y ornamentales.
- Conocer los materiales y herramientas para elaborar moldes previos procesos de modelados artísticos de rostros, caretas y máscaras. La realización práctica de máscaras y caretas.
- Conocer los procedimientos técnicos y artísticos en la creación de máscaras y caretas, el uso adecuado de modelar en arcilla (alto relieve) de caretas y máscaras, las técnicas para sacar moldes y reproducciones.
- Lograr formarse como maquillador artístico para que sepas realizar todo tipo de diseños de diversos maquillajes para distintas ocasiones a través de diferentes técnicas y fomentando tu propia creatividad.

Ejes y Saberes

Eje N° 1

Planificación. Tipos de corte. Volumen. Maquetas. Materiales. Uso de perspectiva. Croquis. Color. Luz. Sombra. Armonizaciones cromáticas. Uso de fotografía. Exploración y experimentación Los materiales y su uso para la construcción de maquetas en escala. La utilización de diferentes tipos de herramientas. La realización a escala real: materiales a usar. Texturas de los materiales. La terminación. Efectos de la realidad. La concreción estética y conceptual de un proyecto escénico a partir del uso de materiales y técnicas diversas. Las posibilidades comunicacionales de cada material. El uso de texturas, colores y formas en la elaboración del mensaje visual de una escenografía. El uso del color en los materiales. Experimentación escenográfica a partir de la luz y el color. Sombras. Tipo de materiales para cada proyecto. Realización en madera. Estructura básica de bastidores, patas de gallo, tornapuntas, practicables, escaleras. Unión de bastidores: diferentes formas.

Eje N° 2

Maquillaje artístico. Distintos ámbitos donde desarrollar el maquillaje artístico: Eventos infantiles, estas temáticas, teatro, cine. Materiales para realizar excelentes maquillajes artísticos y caracterizaciones. Combinación de colores. Aplicación de brillos. Antifaces: distintos diseños de antifaces, variaciones de forma y colores. Colocación de apliques: como colocar apliques a cada diseño, plumas, piedras, lentejuelas, etc. Personajes: caracterización para realizar Geishas, muñecas, orientales, egipcios, etc. Maquillaje de envejecimiento. Cicatrices y sangre, materiales para realizar cicatrices, sangre para que se vea como real.

Mascaras completas. Como realizar distintas mascararas sobre el rostro completo, personajes. Caracterizaciones para teatro: Como realizar distintos personajes sobre cualquier rostro: tapado de cejas, deformaciones, arrugas, etc. Moldes: Realización de moldes paso por paso para crear prótesis de látex de narices, orejas, mentón, etc. Moldes de yeso y látex.

Eje N° 3

Clasificación de títeres: Títere dedo, Títere de varilla, Títere bocón. Manipulación desde arriba: Marioneta de hilos y varilla a la cabeza. Manipulación desde atrás: Bunraku (El títere es manipulado entre tres personas con gran sincronización), Títeres de Mesa, Marottes (Suelen ser de gran tamaño). Teatro Negro y Títere de sombras (las luces y las sombras).

Metodología de enseñanza

El proceso metodológico es bastante específico para facilitar la reestructuración personalizada a los estudiantes. Se ha considerado que la elección y el estudio del teatro es un espacio obligado, puesto que el teatro es el ámbito creativo que ha generado la escenografía ("madre" del espacio escénico). Y es él que marca su esencia. Si no se comprende que es el teatro en su esencia, es muy difícil entender el espacio escénico, incluso cuando pertenece a otros ámbitos artísticos. La naturaleza de la escenografía, en el fondo, es siempre la misma, por mucho que se aplique a clases de espacios diversos.

Esto no debe ser ningún problema para los alumnos que deben elaborar su propio plan metodológico para otras actividades (similares o diferentes al teatro), porque la escenografía tiene muchos componentes afines en los diferentes campos creativos. Por otra parte, el docente aconsejará variaciones allí donde lo considerará oportuno, con el fin de ajustarlo al máximo a las exigencias específicas de cada campo y cada obra.

Hay que tener en cuenta que los puntos importantes para un proyecto de escenografía son:

- Primero, la esencia de la obra, con su idea de fondo, su clima expresivo y sus exigencias narrativas, representativas, simbólicas, etc.;

- Segundo, el espacio real en el cual se debe montar la escenografía, con su magnitud, forma, infraestructura, medios, vínculos... y el presupuesto y tiempo disponible;
- Tercero, la idea personal del escenógrafo de acuerdo con la del director;
- Cuarto, el público destinatario y la situación socio-cultural del lugar y del momento;
- Quinto la presentación profesional del proyecto.

El plan metodológico que se propone responder racionalmente al tiempo que se han considerado las exigencias de aprendizaje de los alumnos.

Evaluación y Acreditación

Se evaluará el dominio de los saberes teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.

Se realizará una valoración de los trabajos producidos, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel de creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.

Pero además se tendrá en cuenta el grado de implicación y actitud del estudiante manifestado en su participación en las consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en común. Asistencia a clase, exposiciones, conferencias, tutorías, sesiones de grupo.

Cada estudiante diseñara un trabajo final de escenografía, el mismo debe contar con un proyecto gráfico de escenografía, vestuario y/o maquillaje.

La obra debe contar con un telón o una instalación y todos los agregados que tenga el proyecto, además se debe fundamentar y justificar a través de un trabajo teórico la temática abordada, el desarrollo de los recursos utilizados y conclusiones del trabajo final.

Bibliografía

-Arturo Nava Astudillo- Fundamentos del diseño escenográfico- Editorial Paso de Gato.

-Pamela Howard- ¿Qué es la Escenografía? - Editorial Alba.

-https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/el_diseno_teatral_vol_1.pdf

- Simbiosis. Arquitectura y danza – El espacio escénico- Elementos- La transformación del espacio escénico-
http://oa.upm.es/54533/7/TFG_Navarrete_Carmona_Inma_2de2.pdf