

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades – Departamento de Drama

Curso: Diseño de Escenografía – Teat 4131

Créditos: 3

Horas Contacto: Tres (3) horas semanales

Pre-requisitos:

Apreciación del Teatro – Teat 3025

Historia del Teatro – Teat 3101 & 3102

Descripción del curso:

El curso comprende el estudio de la historia del arte escenográfico desde la Antigua Grecia hasta el Siglo XX. Este estudio es complementado con los procesos de creación técnicas del arte escenográfico aplicadas al servicio de la puesta en escena.

Objetivos generales:

De acuerdo con esta visión general, al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para:

1. Analizar y definir los diversos componentes de las distintas formas teatrales en el desarrollo del arte escenográfico y su significado en la práctica teatral contemporánea.
2. Desarrollar conceptos escénicos a partir del estudio, la investigación y el análisis de un texto dramático.
3. Identificar y seleccionar entre los distintos espacios escénicos y establecer la óptima relación del espacio espectador/actor para la puesta en escena.
4. Practicar el proceso mismo del diseño escenográfico desde la investigación hasta la presentación del concepto por medio de planos, bocetos, maquetas y/o modelos tridimensionales en computadora.
5. Identificar, analizar y diagramar las posibilidades del texto para cumplir con las metas del diseño escénico. O sea que el producto final debe informar a la audiencia sobre el tono y estilo, la historia a contar y el mundo físico donde se desarrolla la misma.

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:

- 1ra. Semana; Introducción al curso: objetivos, reglas, materiales, contenido, etc.
 - El diseñador de escenografía y su rol dentro de la puesta en escena.
- 2da. Semana; El Diseño de escenografía y los objetivos de un buen Diseño de escenografía.
 - escenografía.
- 3era. Semana; Función, elementos y principios básicos del diseño.
- 4ta. Semana; El espacio teatral y la práctica escénica.
- 5ta. Semana; Estándares gráficos, herramientas de dibujo y laboratorio I: líneas y letras.
- 6ta. Semana; Laboratorio II: el plano. Laboratorio III: bocetos.
- 7ma. Semana; Surgimiento del edificio y la práctica teatral. Teatro griego y romano.
- 8va. Semana; Prohibición del teatro. Desarrollo del teatro ambulante y el teatro religioso (espacios no teatrales).
- 9na. Semana; Análisis del texto en función de la puesta en escena y el proceso de diseño escenográfico. Laboratorio IV: Presentación de las ideas visuales para la creación de la escenografía.
- 10ma. Semana; Reinicio de la construcción de edificios teatrales. Desarrollo de la práctica escénica a la italiana (Vitruvio, Palladio, Scamozzi, Serlio)
- 11ma. Semana; Laboratorio V: Trabajo gráfico de los planos y bocetos finales. Laboratorio VI: maquetas
- 12da. Semana; Teatro Isabelino y El Corral Español.
- 13ra. Semana; El gran teatro de la ópera y el ballet, la gran maquinaria escénica.
- 14ta. Semana; Las prácticas escénicas de la primera mitad del siglo XIX (el melodrama y la escena sensacional). Segunda mitad del siglo XIX; del realismo al naturalismo.

- 15ta. Semana; Nuevas técnicas; Appia & Craig. Los movimientos de vanguardia del siglo XX.
- 16ta. Semana; Presentaciones preliminares y finales.

Estrategias instruccionales:

- Conferencias ilustradas (Power Point, Internet, etc.) sobre la evolución de las formas dramáticas, los espacios y las prácticas escénicas desde la Antigua Grecia hasta el presente.
- Demostraciones y laboratorios prácticos en el uso de las herramientas de dibujo.
- Demostraciones y prácticas en la realización de bocetos y construcción de maquetas.
- Demostraciones y prácticas en el desarrollo de modelos 2D y 3D de escenografía en programas de computadora (Virtus, Strata, PhotoShop, Arquitectura, Turbo CAD Designer)
- Presentaciones de propuestas de diseños de escenografía y crítica en clase.
- Asistencia a puestas en escena y exposiciones para discusión y crítica en clase.
- Se harán las adaptaciones necesarias para la inclusión efectiva.

Texto:

Para el curso se recomiendan:

Scene Design and Stage Lighting de Parker, Wolf Y Block

Drafting for the Theater de D. Dorn y M. Shanda

Designing and Drawing for the Theater de Lynn Pecktal

Recursos de aprendizaje:

El estudiante debe procurarse el siguiente equipo:

Mesa de dibujo apropiada para el uso de las herramientas de dibujo

T-cuadrada de 36"

Escala de arquitecto

Compás

Lápices de dibujo HB, 2H, 4H

Papel de calcar (rollo)

Papel vellum para planos 24" x 36"

Cartabón ajustable
 Curva flexible o curva francesa
 Goma de borra (Lion o Staedtler)
 Sacapuntas
 Cinta de papel engomada (drafting tape)
 Pega blanca
 Regla de aluminio 18"
 Cuchilla x-acto (Hoja no. 11)
 Cutting board
 Cartulina blanca
 Illustration Board, mat board, foam core, madera balsa, carton, etc. y/o cualquier material que el estudiante estime necesario para realizar la maqueta.

El salón de diseño cuenta con 10 mesa de dibujo, 10 computadoras Mackintosh, proyector digital, scanner, impresora y plotter. El Departamento tiene un proyector de diapositivas, proyector de vídeo y televisor disponibles por acuerdo previo.

Evaluación:

Laboratorios	40%
Análisis	10%
Asignaciones	20%
Presentación Final	20%
Examen	10%
Total	100%

Sistema de calificación: Cuantificable

Bibliografía:

- Brockett, O.G. (2017). History of the theatre (9th ed.) Pearson Allyn and Bacon.
 D'arcy, G. (2018) Critical Approaches to TV and Film Set Design, Routledge, 1st edition
 Bradley, M. (2019) Behind the Scene:Stagecraft handbook for Set Design & Construction, ISBN-10: 0578447933
 Bryan, B. (2017) Set Design and Prop Making in Theatre, v Cavendish Square Publishing.
 D'arcy, G. (2018) Critical Approaches to TV and Film Set Design, Routledge, 1st edition
 Gillette, J. M. (2004) Theatrical design and production: an introduction to scene design and construction, lighting, sound, costume and make up. (5ta.ed.) Mc Graw-Hill
 Muffatti,T. (2018) Creative and Successful Set Designs: How to Make Imaginative Stage Sets With Limited Resource, Atlantic Publishing Group, Inc
 Sammeler, B. y Harvey, D. (2004). Technical design solutions for the theatre. Technical Brief Collection.
 Thorne, G. (2000). Scene design: A Practical guide. Ltd. Ranisburg

Wolf, P. y Block. (2003). Scene design and Stage Lighting (9th ed.) NY: International Thomson Publishing.

Referencias electrónicas:

Teatro de Cesky Krumlov. República Checa. http://www.ckrumlov.cz/uk/zamek/5nadvori/i_bd.htm
Teatro Valli. Italia <http://www.iteatri.re.it/>
Museo Nacional del Teatro de Almagro <http://museoteatro.mcu.es/>
Louvre.Paris <http://www.louvre.fr/>
Museo Carnavalet. Paris <http://www.pariserve.tm.fr/culture/musee/carnavalet.htm>
Escena http://www.infonegocio.com/antiquaescena/escen_ilusion/index.html

Los estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo, al igual que aquellos que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario. Esta directriz debe seguirse conforme con la reglamentación de la Oficina de Asuntos de las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

- **Acomodo razonable:**

Los estudiantes necesiten acomodo razonable deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo necesario conforme con las recomendaciones institucionales. **(Ley 51)**

- **Integridad académica:**

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su

nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

· **Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual**

"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra Hostigamiento Sexual, Certificación Núm. 130 (2014-15) de la Junta de Gobierno, si un(a) estudiante es o está siendo afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o para presentar una queja".