

ORIENTACIÓN / ESPECIALIZACIÓN : Producción en Composición Experimental

ASIGNATURA: Producción de Recursos Escénicos.

CURSO: 6° ESS.

DOCENTE: Claudio Esteban Boccia , Prof. Valeria Gonzalez.

PROYECTO AÑO 2015

1. FUNDAMENTOS

La estructuración de este proyecto es producto de las diferentes reflexiones sobre los contenidos fundamentales que debe brindar el arte escenográfico desde lo específico y más puntualmente como debe abordarse esta disciplina artística desde lo interdisciplinario en el marco del Proyecto Institucional 2012 , articulándose con la especialidad de Producción en Composición Experimental. Entendemos dicha especialidad como un campo de conocimientos que profundiza los saberes del lenguaje en las Artes Visuales , cuestiona los límites convencionales dentro de la producción artística y enfatiza la creación original, cuyo funcionamiento se da como eje transversal de todas las disciplinas, en función con este proceso y la modalidad anual de la materia se incorpora a los contenidos nuevos paradigmas que hacen a la concepción del espacio plástico y el espacio escénico , desarrollo conceptual y rupturas ampliando la mirada y la experiencia al campo de la Producción y Montaje en el espacio (Instalación). Se entiende como Producción al proceso que pone en acto lógicas y procedimientos disciplinares con el fin de construir discursos únicos y originales en situaciones de comunicación. En la producción de discursos estéticos se ponen en acto las competencias culturales desarrolladas por el alumno en todos los campos de conocimiento , la producción se transforma así tanto en el vehículo como en el objetivo final de las prácticas de esta disciplina.

Los trabajos prácticos se plantean a partir de la elección de una obra de teatro o cuento, realizando un relevamiento del contexto histórico-político-socio-económico en el cual se desarrolla la acción dramática, e igualmente dentro del mencionado contexto se investiga el momento en el cual el escritor concibió la obra, para abordar la situación con más claridad, como asimismo realizar una investigación del contexto histórico-estético-filosófico, del cual servirá de disparador para la propuesta estético-teatral.

La materia se caracteriza por tener una participación concreta de todas las artes plásticas, como asimismo de otras disciplinas como Historia, Literatura, Geografía, Historia del Arte, Filosofía, etc.

Se fundamentará principalmente en abordar un texto (obra de teatro o cuento), realizar un estudio exhaustivo e iniciar un desarrollo creativo de imágenes en espacios bidimensionales (grilla analítica), que servirá como disparador, para luego

comenzar a plasmar el definitivo boceto escenográfico. También al alumno se la da la posibilidad de transferir el espacio y el tiempo del texto elegido, con una fundamentación teórica (abstrac). Posteriormente el alumno transferirá ese boceto definitivo a la estructuración de maqueta escenográfica, dentro de una caja teatral o espacio escénico no convencional.

El alumno arma conceptualmente con todo este procedimiento teórico-práctico (texto elegido-abstrac- preboceto -boceto definitivo-maqueta escenográfica), su puesta en escena, dando al arte escenográfico esa estructura de complejo lenguaje visual, desde un enfoque comunicativo funcional, con un criterio estético y una fundamentación teórica.

2. OBJETIVOS

Interpretar un texto (cuento, novela, obra de teatro, ópera, etc), en función del arte escenográfico, desde lo sensorial y perceptual, para realizar un desarrollo de imágenes correlativas o no (grilla analítica), para transformarlo luego en prebocetos y bocetos definitivos.

Adquirir los diferentes métodos de representación para ir desarrollando la tarea analítica bidimensional a la tarea constructiva tridimensional.

Diseñar espacios escenográficos no convencionales (simbólicos, semiológicos, sígnicos, asociativos), para plasmar el espacio teatral donde se desarrollará la función dramática.

Fundamentar el proceso de diseño del boceto escenográfico definitivo mediante la reflexión crítica.

Comprender la función de construir las maquetas, del espacio bidimensional al tridimensional.

Transferir los conocimientos de la teoría del color, en función de conceptualizar la iluminación del boceto definitivo.

Reconocer en el arte escenográfico, la posibilidad de aplicar todos los conceptos de las materias plásticas aprendidas vertical y transversalmente adquiriendo nuevas competencias comunicativas.

Valorar las diferentes puestas en escena de las producciones ajenas.

3. CONTENIDOS

MODULO UNO

OPERA-PUESTA EN ESCENA.

Análisis de la Opera seleccionada. Visado de la misma. Estructura dramática del Arte Lírico. Abordaje de Espacio No Convencional. Puesta en escena.

MODULO DOS

ESPACIO NO CONVENCIONAL

Análisis del concepto espacial de un código convencional (Teatro a la italiana) a un

espacio no convencional (Espacios al aire libre, públicos, deportivos, etc). Espacio dramático y espacio destinado a la orquesta y al público. Integración de los tres espacios, en función de la puesta en escena.

MODULO TRES

Dirección de Arte en el Cine.

Análisis del concepto de Dirección de Arte o Regie en el lenguaje cinematográfico. La Dirección de Arte se estructurará fundamentalmente y básicamente como un lenguaje visual, con su base de investigación teórica y practicidad estética, el grupo realizará una nueva versión de un film seleccionado por el docente, abordando las áreas técnicas de producción enunciadas anteriormente, en función de una propuesta global.

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

MODULO UNO

Trabajo Práctico Nro 1. LA OPERA

- Investigación sobre el abordaje del Arte Lírico. Análisis del Compositor , su época, texto dramático, contexto histórico-sociocultural- políticoeconómico. Trabajo escrito.

Trabajo Práctico Nro 2. LA OPERA Y SU ESPACIO.

-Selección grupal del espacio. Relevamiento fotográfico. Justificación del espacio. Prebocetado y bocetado. Trabajo Escrito.

MODULO DOS

Trabajo Práctico Nro 3. LA OPERA Y LA ESTETICA GRUPAL.

-Primer abordaje de la puesta en escena teniendo en cuenta los tres espacios.(Opera-Orquesta-Público). Planteo dramático y cromático formal. Bocetos escenográficos y premaqueta de estudio de los espacios.Trabajo en bi y tridimensión.

MODULO TRES

Trabajo Práctico Nro 4. DIRECCION DE ARTE.

-Investigación de la Dirección de Arte en el Cine. Visado de varios films. Historia del film, concepto de dirección de actores, concepto técnico del film. Análisis de su historicidad. Trabajo escrito grupal.

Trabajo Práctico Nro 5. REELABORACION DEL FILM SELECCIONADO.

-El grupo desde el concepto de la Dirección de Arte, reinterpretará el film actualizando la propuesta estética a la actualidad, haciendo un estudio pormenorizado de la época del film visto y llevándolo a la actualidad, desde lo estético.

- Tener una firme idea en que época fue realizado el film elegido y asimismo la época que será planteado ahora.
- Presentar registro de ambas épocas, fotografías, fotogramas, story.board, prebocetado, bocetado de las locaciones, estudios de los vestuarios, de los maquillajes y peinados, utilería, luces, etc.

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Antes de los plenarios demostrativos realizados en clase, antes y después de cada entrega, cada alumno deberá observar la tarea desarrollada por sus compañeros, como asimismo intercambiar e interactuar ideas, ya que observando y mirando siempre se aprende.

En estos plenarios que se realizan los alumnos observan el desarrollo del proceso escenográfico, también interactuando, extendiendo y entendiendo un amplio cotejo de soluciones.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

En cada clase se realiza una evaluación particular de cada alumno, desde la fase inicial, las primeras imágenes (grilla analítica), a partir del texto dado en clase, con la posibilidad de transferirlo en espacio y tiempo, fundamentándolo en un abstrac. La evaluación tiene que ser una actividad constante y permanente, valorando el esfuerzo del alumno para conceptualizar el texto en una función dramática dentro de un espacio real (maqueta escenográfica).

Durante la etapa de diseño de las primeras imágenes, construcción y demostración del proceso, del boceto escenográfico a la maqueta escenográfica (puesta en escena) el alumno tendrá un seguimiento del docente permanente, desde su desempeño individual como grupal, ya que los contenidos desarrollados en éste Taller involucran un proceso de construcción global, es decir construir desde las diferentes arias de producción, comprendiendo carpintería, maquinaria, vestuario, utilería, maquillaje, video y sonido, luminotécnia y escenografía, orientando la mirada hacia una concepción de una puesta en escena o regie. Todas éstas arias técnicas constituyen sin lugar a dudas la Dirección de Arte, fundamentalmente en el Arte Cinematográfico no así tan estrictamente en el Arte Teatral que ésta más difenciadas como es mencionado anteriormente.

ACREDITACION

Las condiciones de aprobación de la materia consistirán en:

Cada clase el alumno entregará al docente la tarea realizada en clase (trabajo práctico), en las condiciones que se han establecido.

La devolución de los trabajos corregidos tendrán una devolución del docente alumno por alumno, con nota conceptual.

La aprobación de la materia que es anual, dividido en tres trimestres, deberá tener una calificación promedio bimestral de siete (7) como mínimo.

El alumno deberá entregar todo el proceso de la puesta en escena que implica la totalidad de los prebocetos, bocetos escenográficos y maqueta escenográfica.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Adam, Hans Christian. PARIS. EUGENE ATGET. Alemania. Editorial Taschen. 1980.
- Bloom, Ken y Vlastnik, Frank. BROADWAY MUSICALS. New York. Editorial Black Dog y Leventhal. 2008.
- Burdick, Elizabeth B, Hansen, Peggy C y Zanger, Brenda. CONTEMPORARY STAGE U.S.A. Connecticut. Editorial Wesleyan University Press. 1974.
- Breyer, Gastón. LA ESCENA PRESENTE. Buenos Aires. Ediciones Infinito. 2005.
- Brian. ESTILOS DE LA DECORACIÓN. Barcelona. Editorial L.E.D.A. Las ediciones del Arte. 1960.
- Burian, Jarka. THE SCENOGRAPHY OF JOSEF SVOBODA. Connecticut. Editorial Wesleyan University Press. 1971.
- Calatrava, Juan. DE LA MAGNIFICENCIA Y ARQUITECTURA DE LOS ROMANOS. PIRANESI. Madrid. Editorial Akal. 1998.
- Calmet, Héctor. ESCENOGRAFIA. Buenos Aires. Ediciones de la Flor. 2003.
- Davis, Tony. ESCENOGRAFOS. Barcelona. Editorial Océano. 2001
- Feduchi, Luis. HISTORIA DEL MUEBLE. Barcelona. Editorial Blume. 2001
- Ficacci, Luigi. THE COMPLETE ETCHINGS. PIRANESI. Italia. Editorial Taschen. 2000.
- Fiell, Peter y Charlotte. DECORATIVE ART 60s. Colonia. Editorial Taschen. 2006.
- Fregni, Guisepppe. KOKY. ESCENOGRAFO. Módena. Editorial Artioli. 1995.
- Guttuso, Fabio. GUTTUSO Y EL TEATRO MUSICAL. Milán. Editorial Charta. 1997.
- Hainaux, René. LE DECOR DE THEATRE DANS LE MONDE DEPUIS 1950. Bruselas. Editorial Meddens. 1964.
- Heck, J.G. THE COMPLETE ENCYCLOPEDIA OF ILLUSTRATION.. New York. Editorial Park Lane. 1979.
- Irvin, Polly. DIRECTORES, ARTES ESCENICAS. Barcelona. Editorial Oceano. 2003.
- Keller, Max. LIGHT FANTASTIC. Londres. Editorial Prestel Verlag. 1999.
- Liebermann, Rolf. EN PASSANT PAR PARIS. OPERAS. Francia. Editorial Gallimand. 1980.
- Marton, Paolo, Wundran, Manfred y Pape, Thomas. PALLADIO. OBRA ARQUITECTONICA COMPLETA. Madrid. Editorial Taschen. 2008.
- Mayor, Hyatt. ARQUITECTURA Y DISEÑO DE PERSPECTIVAS. GIUSEPPE GALLI BIBIENA. New York. Editorial Dover. 1964.
- Moldoveanu, Mihail. COMPOSICION, LUZ Y COLOR EN EL TEATRO DE ROBERT WILSON. Barcelona. Editorial Lunweg 2001.
- Oenslager, Donald. FOUR CENTURIES OF SCENIC INVENTION. EE.UU. Editorial The International Exhibitions Foundation. 1974.
- Osterwood, Tilman. POP ART. Italia. Editorial Taschen. 1992.

- Quaintene, Esteban. TRATADO METODICO DE PERSPECTIVA. Buenos Aires. Editorial Construcciones Sudamericanas. 1981.
- Rubira, José Claret. MUEBLES DE ESTILO FRANCES. DESDE EL GOTICO HASTA EL IMPERIO. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1974.
- Schuberth, Ottman. DAS BUHNENBILD. Munich. Editorial Verlag Georg

D.W.Callwey. 1955.

- Wolbert, Klaus. LUIGI VERONESI. RACIONALISMO ABSTRACTO. Turín. Editorial Mazzotta. 1997.

BIBLIOGRAFIA DE VESTUARIO

- A.A.V.V.. CATALOGO DE THE FASHION BOOK. Londres. Editorial Paidón. 1998.

- Akiko, Fukai. MODA. Barcelona. Editorial Taschen. 2003.

- Alexander, Arsene. THE DECORATIVE ART OF LEON BAKST. New York. Editorial Dover. 1972.

- Arditi, Fiamma. FERNANDO BOTERO. Roma. Editorial Il Galliano Edizione d'arte. 1997

- Barbier, George. PARISIAN COSTUME PLATES (1912-1914). New York. Editorial Dover. 1982.

- Beaulieu, Michele. EL VESTIDO MODERNO Y CONTEMPORANEO. Barcelona. Editorial Oikos-Tau. 1987

- Bloom, Ken y Vlastnik, Frank. BROADWAY MUSICALS. New York. Editorial Black Dog y Leventhal. 2004.

- Blue, Stella. FRENCH FASHION PLATES (XIX Century). New York. Editorial Dover. 1982.

- Blum, Stella. DESIGN BY ERTE. London. Editorial Dover. 1976.

- Blum, Stella. WOMEN'S FASHIONS IN ENGLAND (1818-1828). New York. Editorial Dover. 1978.

- Braun and Schneider. HISTORIC COSTUME IN PICTURES. New York. Editorial Dover. 1975.

- Cole, Drusilla. 1000 ORNAMENTOS. España. Editorial. Lisma. 2005.

- Cosgrave, Bronwyn. HISTORIA DE LA MODA. DESDE EGIPTO A NUESTROS DIAS. Barcelona. Editorial GG. 2000.

- Cox, Caroline. ZAPATOS VINTAGE. CALZADO DEL SIGLO XX. DISEÑOS Y DISEÑADORES. Barcelona. Editorial Parramón. 2008.

- Crill, Rosemary; Wearden, Jennifer y Wilson, Verity. LA INDUMENTARIA TRADICIONAL EN DETALLE. Barcelona. Editorial GG. 2002.

- Davis, Tony. ESCENOGRAFOS. Barcelona. Editorial Oceano. 2001.

- Dawber, Martín. EL GRAN LIBRO DE LA ILUSTRACION DE MODA. Londres. Editorial Parramón. 2007.

- Deslanders, Ivonne. EL TRAJE IMAGEN DEL HOMBRE. Barcelona. Editorial Tusquets. 1985.

- Dore, Gustav. ILUSTRATIONS FOR DANTE'S DIVINE COMEDY. Canadá. Editorial Dover. 1976.

- Dorine van den Beukel y Pepin van Roojen. COSTUME. Enciclopedia Visual. Amsterdam. Editorial The Pepin press. 2001.

- Drudi, Elisabeta "Kuky". COMO CREAR Y DISEÑAR ESTAMPADOS DE MODA. Amsterdam. Editorial The Pepin Press. 2008.

- Estorick, Salome. ERTE'S THEATRICAL COSTUMES. New York. Editorial Dover. 1979.

- Ferry, Jones y Mair, Avril. FASHION NOW. Madrid. Editorial Taschen. 2003.

- Feyerabond, Volker. FIGURINES DE MODA. Barcelona. Editorial GG. 2006.

- Fiette, Alexander. MODE. PASSION ET COLLECTION. París. Editorial Somogy.

2003.

- Fogg, Marnie. BOLSOS. VINTAGE. BOLSOS DE DISEÑO DEL SIGLO XX. Barcelona. Editorial Parramón. 2008.
- Guttuso, Fabio. GUTTUSO Y EL TEATRO MUSICAL. Milán. Editorial Charta. 1987.
- Hart, Avril y North, Susan. FASHION IN DETAIL, FROM THE 17 TH AND 18TH CENTURIES. New York. Editorial Rizzoli. 1998.
- Holscher, Joost y van del Beukel, Dorine. DISEÑOS DE LA MODA. Amsterdam. Editorial The Pepin Press. 2000.
- Ireland, Patrick John. ENCICLOPEDIA DE ACABADOS Y DETALLES DE MODA. Londres. Editorial Parramón. 2008.
- Irvin, Polly. DIRECTORES. Barcelona. Editorial Oceano. 2003.
- Ishiyama, Akira. FRENCH FASHION PLATES IN ART DECO. Tokio. Editorial Graphic-sha. 1988.
- Ishiyama, Akira. THE CHARM OF ART NOUVEAU. Tokio. Editorial Graphic-sha. 1986.
- Johnson, Anna. BOLSOS. EL PODER DE UN ACCESORIO. EE.UU. Editorial Konemann. 2002.
- Johnston, Lucy. LA MODA DEL SIGLO XIX EN DETALLE. Barcelona. Editorial GG. 2005.
- Keller, Max. LIGHT FANTASTIC. Londres. Editorial Prestel Verlag. 1999.
- Lannes, Horace. LA MODA EN EL ESPECTACULO. Buenos Aires. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 2008.
- Laver, James. BREVE HISTORIA DEL TRAJE. Madrid. Editorial Cátedra. 1988.
- Lehnert, Gertrud. HISTORIA DE LA MODA DEL SIGLO XX. Barcelona. Editorial Konemann. 2000.
- Lepape, Georg. FRENCH FASHION PLATES (1912-1925). New York. Editorial Dover. 1979.
- Madsen, Axel. COCO CHANEL. Barcelona. Editorial Circe. 1999.
- Martinez, Mila. MODA VINTAGE. LA EVOLUCIÓN DE LA MODA Y EL VESTIDO EN LOS ULTIMOS 100 AÑOS. Barcelona. Editorial Parramón. 2008.
- Millicent, Rose. THE DORE BIBLIE. ILLUSTRATIONS. Canadá. Editorial Dover. 1974.
- Moldoveanu, Mihail. COMPOSICION, LUZ Y COLOR EN EL TEATRO DE ROBERT WILSON. Barcelona. Editorial Lunweg. 2001.
- Nadoolman Landis, Deborah. DISEÑADORES DE VESTUARIO. Barcelona. Editorial Oceano. 2003.
- O'Keefe, Linda. ZAPATOS. Barcelona. Editorial Konemann. 1997.
- Peacock, John. THE CHRONICLE OF WESTERN COSTUME. London. Editorial Thames and Hudson. 1991.
- Peacock, John. 20TH CENTURY FASHION. London. Editorial Thames and Hudson. 1993.
- Peacock, John. VESTUARIO EN INGLATERRA (1066-1966). Londres. Editorial Thames und Hudson. 1986 (reimp. 1990)
- Probert, Cristina. SHOES EN VOGUE. London. Editorial Thames und Hudson. 1981.
- Racinet, Albert. HISTORIA DEL VESTIDO. Madrid. Editorial Libsa. 2000.
- Riviere, Margarita. DICCIONARIO DE LA MODA. Barcelona. Editorial Grijalbo

Mondadori. 1996.

- Robinson, Julian. FASHION IN THE 40S. London. Editorial Academy Editions. 1976.
- Roetzel, Bernhard. EL CABALLERO. Barcelona. Editorial Konemann. 1999.
- Seeling, Charlotte. MODA, EL SIGLO DE LOS DISEÑADORES (1900-1999). Barcelona. Editorial Könemann. 2001.
- Schooling, Laura. 50s FASHION. VINTAGE. FASHION AND BEAUTY ADS. Barcelona. Editorial Taschen. 2007.
- Sorger, Richard; Udale, Jenny. PRINCIPIOS BASICOS DEL DISEÑO DE MODA. Barcelona. Editorial GG. 2006.
- Spencer, Charles. ERTE. New York. Editorial Clarkson N. Potter. 1981.
- Tibbetts, Jean. ERTE. London. Editorial Saturn Book. 1995.
- van Roojen, Pepin. ART DECO. FASHION. Amsterdam. Editorial The Pepin Press. 2007.
- van Roojen, Pepin. FASHION ACCESSORIES. Amsterdam. Editorial The Pepin Press. 2006.
- van den Beukel, Dorine. SOMBREROS. Amsterdam. Editorial The Pepin Press. 1998.
- Watson, Linda. SIGLO XX. MODA. Madrid. Editorial Edilupa. 2004.
- Wayne, Chidy. ILUSTRACION DE MODA MASCULINA. Barcelona. Editorial Maomao. 2008.
- Worsley, Harriet. DECADAS DE MODA. Barcelona. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1900. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1910. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1920. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1930. Londres. Editorial Könemann. 2004.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1940. Londres. Editorial Könemann. 2000.
- Yapp, Nick. DECADAS DEL SIGLO XX. 1950. Londres Editorial Könemann.

RECURSOS Y MATERIALES

Uso de notebook, cañon y pantalla para la proyección de algun film, obra de teatro, opera o ballet, en formato DVD.

Uso de textos de la biblioteca del Bachillerato o de mi pertenencia particular.

Materiales, desarrollar técnicas y herramientas adecuadas a los requerimientos constructivos.

Sitios en la web para utilizarlo como fuentes para la investigación del proyecto escenográfico.

