

Asignatura: Diseño y producción 1

Plan de trabajo. Semestre 2024-1

Docente: Lic. Jorge José Kuri Neumann.

Asignatura obligatoria de elección. Tercer semestre. Área de conocimiento: Diseño y producción.

Duración: 16 semanas de clases. Frecuencia: 4 horas a la semana.

Objetivo señalado en el plan de estudios: *Transformar el texto dramático en un mundo visual y emotivo, mediante herramientas conceptuales y técnicas básicas para el diseño de la escenografía y el vestuario.*

TEMARIO

Unidad 1. El diseño escénico.

1.1 Principios de configuración para el diseño escénico.

- 1.1.1 Espacio teatral y escénico.
- 1.1.2 Diseño para la acción.
- 1.1.3 Arte vivo: cinético y temporal.
- 1.1.4 El texto dramático y otros puntos de origen.
- 1.1.5 Recursos materiales, económicos, temporales y humanos.
- 1.1.6 Trabajo en equipo.
- 1.1.7 El proceso creativo.
- 1.1.8 Conceptualización.

1.2 Fuentes y referentes de documentación.

- 1.2.1 Referentes contextuales.
- 1.2.2 Referentes conceptuales.
- 1.2.3 Referentes visuales, espaciales, textuales y acústicos.

Objetivos:

- Analizar las características del espacio teatral y escénico.
- Comprender las implicaciones y significados de diseñar para la escena en acción: la puesta en escena en tanto fenómeno vivo, cinético y temporal.
- Reflexionar en los probables puntos de partida, además de un texto dramático, que pueden detonar a una escenificación.
- Conocer y analizar los recursos que pueden formar parte de un proceso de diseño escénico.
- Comprender la importancia del trabajo de documentación y archivo de referentes.
- Comprender la importancia del trabajo en equipo: el papel que juega el diseño escénico dentro de una organización de trabajo colectiva y colaborativa.
- Concebir y ejecutar las etapas o pasos dentro de un proceso creativo.

Unidad 2. La escenografía.

2.1 Conceptualización del diseño de escenografía.

- 2.1.1 Lectura y análisis de un texto dramático.
- 2.1.2 Investigación y documentación del contexto.
- 2.1.3 Referentes.
- 2.1.4 Conceptualización del diseño.

2.2 Diseño de escenografía.

- 2.2.1 Herramientas y materiales para el diseño.
- 2.2.2 Expresión y comunicación escenográfica, ejercicios de experimentación y exploración: bocetos, dibujos, collages, fotografías, pinturas, maquetas, medios digitales u otros.

- 2.1.3 Presentación de diseños.
- 2.1.4 Maqueta a escala.
- 2.1.5 Dibujo técnico: plantas, cortes, isométricos y constructivos.
- 2.1.6 Hojas de trabajo: guion de escenografía.
- 2.1.7 Carpeta de diseño.

Objetivos:

- Leer un texto dramático, desarrollar herramientas y recursos para analizarlo e imaginarlo desde la perspectiva del diseño de escenografía.
- Llevar a cabo una investigación documental a partir del texto.
- Realizar un proceso de documentación de referentes.
- Concebir la idea medular del diseño.
- Comprender los objetivos y roles que juega la escenografía en una puesta en escena.
- Conocer y experimentar distintas herramientas y materiales para la elaboración del diseño, identificando y utilizando diversos medios de comunicación gráfica para plasmar y expresar ideas, imágenes y conceptos escenográficos.
- Realizar una maqueta a escala.
- Realizar los diversos dibujos técnicos requeridos para comunicar y analizar una propuesta escenográfica.
- Diseñar una carpeta de diseño en la que se integren todos los materiales.

Unidad 3. El vestuario.

3.1 Conceptualización del diseño de vestuario.

- 3.1.1 Lectura y análisis de un texto dramático.
- 3.1.2 Investigación y documentación de contexto.
- 3.1.3 Análisis de personajes.
- 3.1.4 Referentes.
- 3.1.5 Conceptualización del diseño.

3.2 Diseño de vestuario.

- 3.2.1 El cuerpo humano: medidas, proporciones y características.
- 3.2.2 Galería de personajes y referentes.
- 3.2.3 Herramientas y materiales para el diseño.
- 3.2.4 Boceto de figura humana.
- 3.2.5 Medios de expresión y comunicación: ejercicios de experimentación y exploración: bocetos, dibujos, collages, fotografías, pinturas y medios digitales.
- 3.2.6 Presentación de diseños: muestrario de telas u otros materiales.

Objetivos:

- Leer un texto dramático y desarrollar recursos para analizarlo e imaginarlo desde la perspectiva del diseño de vestuario.
- Concebir la creación de personajes desde su vestuario.
- Llevar a cabo una investigación documental del texto.
- Realizar un proceso de documentación de referentes.
- Concebir la idea medular de la propuesta de diseño.
- Comprender los objetivos y roles que juega el vestuario en una puesta en escena.
- Crear una galería de personajes a partir del análisis de la obra y de la propuesta de diseño.
- Conocer, experimentar distintas herramientas y materiales para la elaboración de los diseños identificando y utilizando diversos medios de comunicación gráfica para plasmar y expresar ideas y conceptos de vestuario.
- Elaborar bocetos de figura humana.
- Realizar una presentación de los diseños creados que integre muestras de materiales propuestos para su realización.

PLAN DE TRABAJO

- Se efectúa la planeación de los temas correspondientes al plan de estudios en 16 semanas de clase.

- La última semana del semestre se dedica a la evaluación final de las y los estudiantes.
- Se selecciona un texto dramático para llevar a cabo las propuestas de diseño de escenografía y vestuario.
- Se selecciona un espacio teatral para llevar a cabo las propuestas de diseño. (Se ofrecen dos opciones a elegir: un teatro de tipo frontal y uno de tipo caja negra).
- Se trabaja en una carpeta de diseño para integrar y organizar todos sus apuntes, bocetos, referentes y demás materiales de investigación y proceso de diseño.

Las sesiones de clases se dividen de la siguiente manera:

Semana	Actividad en clase	Actividad para trabajar durante la semana en casa.
1	Exposición de conceptos y reflexiones para promover una aproximación creativa, funcional y bien fundamentada al diseño de la escenografía y el vestuario. Espacio abierto de investigación, discusión y análisis durante todo el semestre.	
2	Lectura del texto dramático seleccionado. Propuestas de herramientas y criterios para analizarlo desde la óptica del diseñador escénico. Se identifican las investigaciones de contexto requeridas para llegar a una comprensión más profunda y completa del texto. Desarrollo de la conceptualización de los diseños de escenografía y de vestuario.	Encontrar referencias visuales, espaciales, literarias y auditivas. Organizar un registro detallado de las mismas en la carpeta de diseño.
3	Dibujo de figura humana a partir de las proporciones, medidas y características de los cuerpos humanos.	
4	Exploración, a través de diversas técnicas de expresión plástica-espacial, de ideas, conceptos, sensaciones y emociones de las propuestas de diseño de vestuario.	
5	Exploración, a través de diversas técnicas de expresión plástica-espacial, de ideas, conceptos, sensaciones y emociones de las propuestas de diseño de escenografía.	
6	Explicación y realización de planos a escala 1:25 (planta, corte longitudinal y corte transversal del teatro elegido).	Terminar dibujos durante la semana.
7	Primera entrega y revisión crítica abierta al grupo de diversos materiales visuales, en que se muestren las propuestas de diseño de escenografía y de vestuario desarrolladas hasta el momento.	
8 y 9	Realización de las dos maquetas a escala de los espacios teatrales seleccionados (una de un teatro frontal y otra de un teatro tipo caja negra). Se realizan únicamente dos maquetas para uso de todo el grupo y ambas se trabajan por equipos.	
10	Elaboración de los diseños de vestuario.	Terminar diseños en casa.
11 y 12	Elaboración de la maqueta de escenografía.	Terminar materiales en casa.
13 y 14	Realización de los materiales finales de presentación de los diseños de escenografía y vestuario.	
15 y 16	Presentación abierta al grupo de los diseños finales.	

FORMAS DE EVALUACIÓN

Los siguientes criterios de evaluación son expuestos la primera sesión del semestre y se atienden todas las dudas e inquietudes que puedan surgir de los mismos:

1. Asistencia y participación:

- a. Se requiere como mínimo el 75% de asistencia.
- b. En el caso imprevistos de fuerza mayor que lo justifiquen, se solicita aviso de inasistencia.

2. El proyecto final de diseño de escenografía debe incluir:

- a. Maqueta del teatro y de la de escenografía a escala 1:25.
- b. Planos del teatro y de la escenografía a escala 1:50 o 1:25 (planta, corte longitudinal y corte transversal).

3. El proyecto final de diseño de vestuario debe incluir:

- a. Bocetos finales de vestuario de los personajes que incluyan muestrario de telas o materiales propuestos para su realización.

4. Carpeta del proceso de diseño.

- a. Integrar todos los materiales de los procesos de diseño bien organizados y presentados.

La calificación final de cada estudiante se establece a partir de los 4 puntos antes señalados y aplicando los siguientes porcentajes:

- Asistencia y participación en todas las actividades: 25%
- Proyecto final de diseño de escenografía: 25%
- Proyecto final de diseño de vestuario 25%
- Carpeta del proceso de diseño: 25%

BIBLIOGRAFÍA

Bogart, Anne. (2013). *La preparación del director: Siete ensayos sobre teatro y arte*. Alba Editorial.

Breyer, Gastón. (2017). *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*. Paso de Gato.

Davis, Tony. (2002). *Escenógrafos*. Océano grupo editorial.

Edmond Jones, Robert. (2018). *La imaginación dramática, reflexiones y especulaciones sobre el arte del teatro*. Traducción, notas y prólogo de Jorge Kuri Neumann. Facultad de Filosofía y Letras, Teatro UNAM y Paso de gato.

Edwards, Betty. (1988). *Aprender a dibujar. Un método garantizado*. Hermann Blume.

Fonseca, Xavier. (2002). *Las medidas de una casa. Antropometría de la vivienda*. Editorial Pax México,

García Estévez, Edmundo. (2010). *Fundamentos geométricos del diseño y la pintura actual*. Trillas.

Howard, Pamela. (2017). *¿Qué es la escenografía?* Alba Editorial.

Luna, Alejandro. (2001). *Escenografía*. Arte y escena ediciones.

Nava Astudillo, Arturo. (2016). *Fundamentos del diseño escenográfico*. Paso de Gato.

Nieva, Francisco. (2011). *Tratado de escenografía*. Editorial Fundamentos.

Suárez Jiménez, Constanza M. (2009). *Métrica en arquitectura*. Universidad Iberoamericana.