

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

DISEÑO Y PRODUCCIÓN I
ASIGNATURA OBLIGATORIA DE ELECCIÓN

TIPO: TEÓRICO-PRÁCTICA

SEMESTRE 2024-1

16 clases: 64 horas

Plan de trabajo que presenta: Lic. Aris Pretelin-Estéves
arispretelin@filos.unam.mx

OBJETIVO GENERAL: Transformar el texto dramático en el universo escenográfico (narrativa sensorial) mediante herramientas conceptuales y técnicas básicas del diseño escénico (set-luz).

SOBRE LA CLASE:

La mirada de ésta clase coloca a la escenografía como el estudio, análisis, conceptualización, orquestación y manipulación de distintos elementos sensoriales con los que se construyen la escena, como son: arquitectura, estructuras arquitectónicas, vestuario, luz, objetos, cuerpos, sonido. El pensamiento escenográfico transforma éstos elementos en escritura predominantemente visual, pero que deriva en la capa sensorial que compone la escena: el medio ambiente.

En éste sentido, la práctica del diseño escénico es el vehículo por el cuál el trabajo escenográfico encuentra su salida.

De manera particular, los contenidos de ésta asignatura, se enfocan en que el grupo de

estudiantes desarrolle los medios de expresión y comunicación técnicos y conceptuales fundamentales del diseño, para así, posteriormente, encontrar una mirada crítica que logre componer una propuesta escenográfica coherente y acorde al detonante principal (texto dramático o idea) y viable ante los sistemas de producción actuales, que hoy en día exigen propuestas más comprometidas con los cambios sociales y medioambientales que vivimos.

HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO ESCÉNICO Es vital que el grupo de estudiantes, además de la exploración de herramientas y materiales para bocetaje a mano alzada y realización de maquetas, que incluyen los contenidos, tengan un acercamiento a bases de dibujo por computadora, que podrá adquirir a través de algunas sesiones virtuales opcionales y extraordinarias, además de tutoriales generados para la clase. Los programas que se utilizan son Vectorworks y Sketchup make, los cuáles se pueden descargar legalmente de forma gratuita sin ningún problema en su versión educacional con su credencial de estudiante. Para utilizarlos de manera adecuada, es necesario contar con un equipo de cómputo (Windows o Mac) con espacio suficiente para la descarga de ambos programas (requerimientos y necesidades específicas se ven en la clase, con cada estudiante). Es importante insistir en que esto es enteramente opcional y no afecta de ninguna forma en su calificación.

En éste sentido, ningún material es obligatorio, sin embargo es requerimiento indispensable para evaluación, entregar los proyectos realizados en clase. Se ocuparán diversos materiales como cartones, plumones, lápices de color, acuarelas, acrílicos, diversas telas, plumas, papeles de diversas texturas y colores, todo esto, dependiendo de cada estudiante. Pueden inclusive trabajar en programas de edición como Photoshop o Illustrator y eso también enriquecerá su proceso técnico creativo. Es fundamental que las y los estudiantes vayan encontrando su mirada y reconociendo en las herramientas técnicas un camino para expresar sus propuestas, de acuerdo a esto; la evaluación no la define el medio, sino la creatividad con la que se utiliza y explora.

Es necesario que las y los estudiantes de Diseño, comiencen a trabajar creativamente de forma rápida y constante. Se vuelve importante que las y los estudiantes cuenten con un espacio propicio para trabajar dibujos, maquetas y modelos y que consideren cierto gasto de materiales e impresiones, específicamente para planos y maquetas.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. ESCENOGRAFÍA. UNA MIRADA PARA LA PUESTA EN ESCENA 1.1 ¿Qué es

escenografía? Elementos que componen la disciplina escenográfica: Diseño escénico: set, escenarios, vestuario, iluminación, objetos escénicos, artefactos, multimedia.

Escenofonía y Diseño Sonoro

1.2 Lo escenográfico: construcción de narrativa sensorial que se configura a partir del espacio-tiempo: lo poético, lo corpóreo, lo conceptual y lo performativo.

Elementos compositivos del espacio: Arquitectura (color, luz, forma, materialidad),

Relaciones Proxémicas y Hápticas, Topografía

Elementos compositivos del tiempo: Duración, Tempo, Kinestesia, Repetición

Seminario: Módulo que se imparte a lo largo del semestre, con lecturas sugeridas, conversatorios, revisión de videos, entrevistas y elaboración de mapas mentales sobre el trabajo de diversos creadores de la escena, en dónde se puedan apreciar los diversos elementos y criterios en las construcciones de narrativas.

12 horas- Participación 20% de la evaluación final

El seminario involucra un aproximado de 15 horas de trabajo extra clase

MÓDULO 2. MEDIOS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN I

2.1 Representación Gráfica, Modelos y prototipos de un espacio teatral formal.

2.1.1 Levantamiento de una arquitectura teatral formal.

Reconocimiento de la arquitectura y elementos escenotécnicos y luminotécnicos básicos

Interpretación de ficha técnica.

Documentación fotográfica, croquis, esquemas y especificaciones.

2.1.2. Bocetaje y Proyección ortogonal: Dibujo de plantas, alzados, secciones, detalles y despieces de una arquitectura teatral formal y elementos escenotécnicos /luminotécnicos para su reconstrucción en un modelo de trabajo a escala.

2.1.3 Tipos de escenarios y ámbitos escénicos y sus posibilidades para el trabajo de Diseño Escénico

2.1.3 División de escenarios en ejes compositivos básicos y retículas para composición de elementos en la escena.

2.2. Estructuras básicas del diseño: Materiales y modulación geométrica

2.2.1. Madera-Metal- Plástico- Tela. Medidas generales y circulación de materiales

2.2.2. Practicables, Rompimientos, Trastos-paneles, Oramas, Telones etc

Proyecto 2

El grupo elaborará todos los planos, despieces y detalles necesarios para diseñar y reconstruir una modelo de arquitectura teatral formal a escala que sirva al trabajo de diseño. Este módulo incluye una o dos sesiones extraordinarias en un espacio teatral formal de la CDMX 24 horas de clase - 25 % de la evaluación final

Este proyecto involucra un aproximado de 30 horas de trabajo extra clase y consideraciones económicas para materiales

MÓDULO 3. PROPUESTA ESCENOGRÁFICA: DISEÑO DE SET E INTENCIONES LUMÍNICAS PARA UN TEXTO DRAMÁTICO BREVE

3.1. Proceso de producción de la Escenografía y el Diseño Escénico para la puesta en escena. (Pre-Pro-Post)

3.2 Preproducción: Proceso creativo fundamental- lluvia de ideas- exégesis

Elaboración de bitácora-carpeta y breakdown para exégesis y sistematización de propuesta

3.2.1. Construcción de poética y conceptos esenciales para la propuesta de Diseño de Espacio y Luz. Tipos de referentes

3.2.2 Ensamblajes, Arte-Objeto, etc..

3.2.3 Galerías y Pizarrones de composición

3.2.4 Bocetaje, Esquemas y Prototipos (materiales para realización de maquetas escenográficas)

3.2.5. Documentación de propuesta: Planos escenográficos, Ortogonales, Despieces y sábanas de producción

3.2.6. Maquetas de entrega y Secuencia Narrativa

3.2.7. Presentación de proyecto a equipos creativos

Proyecto 3

Cada estudiante o equipo de estudiantes elaborará la propuesta escenográfica y de intenciones lumínicas para un texto dramático breve. Se trabajará en un proceso colaborativo de ideas, conceptos y referentes que ayudarán a cada estudiante a aterrizar sus ideas, impresiones, herramientas de comunicación y a encontrar su lugar y tiempos dentro de un proceso creativo y de producción de puesta en escena. Al final del semestre, cada estudiante podrá escuchar una retroalimentación de alguna persona profesional con experiencia en el campo de la producción para entender los elementos necesarios que la Escenografía y el Diseño deben ofrecer para poder materializar dicha propuesta.

Este módulo requerirá una sesión extraordinaria, generalmente larga, de entrega de propuestas. 28 horas de clase + 1 sesión de entrega de proyecto aproximada de 5 horas

Este proyecto involucra un aproximado de 30 horas de trabajo extra clase y consideraciones económicas para materiales

Porcentaje de evaluación: 55%

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Cada proyecto tiene su porcentaje de evaluación, que en conjunto dan el 100%. Es importante estar en contacto constante con el grupo y la profesora, de manera que se pueda llevar el seguimiento del/la alumna y entregar cada proyecto en tiempo y forma.

Es importante entender que la evaluación es del proceso de cada estudiante y sus progresos, errores, encuentros y aprendizajes. No se evalúa el resultado final sin proceso previo. La clase requiere ver ciertos videos y leer algunos textos teóricos. Es importante la participación del grupo y la clase está abierta y se adapta a la retroalimentación, comentarios, dudas y propuestas que se realicen, siempre con respeto a todas y todos.

BIBLIOGRAFÍA PARA LA CLASE. Los capítulos que se consultarán en cada uno de los textos estarán a disposición de los alumnos en classroom.

La clase considera cierto material teórico audiovisual que se podrá encontrar en el canal de youtube de la clase o el grupo privado de Facebook.

1. BACHELARD, GASTON. (2002). LA POETICA DEL ESPACIO. CIUDAD DE MEXICO, MEXICO: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
2. MCKINLEY AND BUTTERWORTH, "The Cambridge Introduction to Scenography". CAMBRIDGE, LONDRES, INGLATERRA, 2009
3. HOWARD, Pamela, "¿Qué es la escenografía?", ALBA, BARCELONA, 2002
COLLINS, NISBET, "Theatre and Performance Design: A reader in Scenography".
4. ROUTLEDGE, LONDRES, INGLATERRA, 2010
5. BREYER, Gastón, "La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico". INFINITO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2005.

6. BAUGH, Cristopher, "Theatre, performance and technology", PALGRAVE MACMILLAN, INGLATERRA, 2013
7. GOLDBERG, RoseLee, "Performance Art. From futurism to the present", THAMES&HUDSON, UK, 2014
8. REID Payne Darwin, "Scenographic Imagination", SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, 1993. 9. BARBIERI, Donatella, "Costume in performance", BLOOMSBURY VISUAL ARTS, GREAT BRITAIN, 2018
10. ODDEY, WHITE, "The potentials of spaces. Theory and practice of scenography and performance", BRISTOL, UK, 2006
11. CRAIG, Edward, "Towards a new theatre", CORNELL UNIVERSITY LIBRARY 12. CRAIG, Edward, "El arte del teatro" COL. ESCENOLOGÍA, MÉXICO 13. APPIA, Adolphe, "LA MÚSICA Y LA PUESTA EN ESCENA; LA OBRA DE ARTE VIVA", Trad. Nathalie Cañizares, ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA DE ESPAÑA, 2014
14. BARTHES, Roland, "La cámara lúcida", PAIDOS, BARCELONA, ESPAÑA, 2014. 15. NAVAJAS SECO, Fernando, "Escenografía, Retórica de la imagen" CIRCULO ROJO, ESPAÑA, 2012
16. NAVA, ARTURO, "Fundamentos del Diseño escenográfico", PASO DE GATO, MEXICO, 2016

SEMBLANZA CURRICULAR DE LA ACADÉMICA

ARIS PRETELIN-ESTÉVES (CDMX-1982)

Lic. en Escenografía (2007) y tesista de la Maestría en Dirección Escénica de la Escuela Nacional de Arte Teatral (2021) ENAT del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Dentro de su formación, ha tomado cursos y se ha permeado del trabajo de Milan David-DAMU CHZ (2006), Eli Sirlin-ARG (2010), La Pocha Nostra-USA (2011), The Seven Sisters Group-UK (2015), David Shearing-UK (2015), Grupo NUMEN-ESL (2015), Tanja Beer - AUS (2017), Juliana Faesler-MX (2019), Mauricio García Lozano-MX (2019), Andrew Filmer (2023). Desde 2018 comienza a formarse en el campo de la Bioética gracias al Programa Universitario de Bioética.

Académica del área de Diseño y Producción en la Lic. en Literatura Dramática y Teatro, UNAM desde 2010.

Desde 2008, explora la intervención escénica y el performance en espacios alternativos. Desde 2012, produce, dirige y diseña espectáculos de corte ecoescenográfico, en donde "lo escenográfico" se expande y concibe como medio ambiente y espacio de encuentro. Entre sus obras de mayor relevancia se encuentran Esta llave ya no tiene puerta (2014), seleccionada Finalista del World Stage Design (2017) en Taipei, Taiwán en la categoría Performance Design y parte del pabellón mexicano en la Cuadrienal Internacional de Escenografía y Diseño de Performance y Espacio (2015) en Praga, República Checa y Tejidos presentado en la Cuadrienal Internacional de Escenografía y Diseño de Performance y Espacio (2019 y 2023) en Praga, República Checa y finalista del World Stage Design (2022) en Calgary, Canadá en la categoría Diseño Alternativo y parte de la programación del Scenofest. Dicho proyecto fue apoyado por el Programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura CDMX y forma parte del

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica- PAPIIT UNAM 2020, en conjunto con la Escuela Nacional de Trabajo Social en el tema: Emergencia Social Comunitaria Metodologías de Intervención Social ante la pandemia COVID 19

Dentro de su labor académica y de difusión de la cultura, presenta su trabajo de investigación escenográfica en coloquios y mesas redondas en Universidades Nacionales e internacionales: PQ2015, PQ2019, PQ2023, WSD2022 y en el Simposio Teatro y Ciudad, escenografías preexistentes del Instituto de Teatro de Barcelona, 2019. Participante del Seminario de Investigación: Estudios sobre prácticas de escenografía expandida, en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM (2022-2024)

Actualmente es parte de la Comisión de inclusión social, equidad y diversidad de la Organización Internacional de Escenógrafxs, Técnicxs y Arquitectxs Teatrales OISTAT. Integrante del Comité Artístico Asesor del World Stage Design 2025 a realizarse en Sharjah, Emiratos Arabes Unidos

Líneas de Investigación:

- Proyectos de Escenografía Expandida- Ecoescenografía y Diseño de performance Dramaturgia del espacio. Diseño de proyectos socioecológicos- Instalaciones Intervención e interacción artística- social- Proyectos interdisciplinarios.