

Fundamentos de diseño y producción 1

Plan de trabajo. Semestre 2024-1

Docente: Lic. Jorge José Kuri Neumann.

Asignatura obligatoria. Primer 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: *Conocer y comprender la concepción, evolución y características actuales del uso del espacio escénico de la cultura occidental.*

TEMARIO

Unidad 1. Diseño escénico y producción escénica.

- 1.1 La puesta en escena: un espacio para el diseño**
  - 1.1.1 Conceptos de diseño, espacio y puesta en escena.
  - 1.1.2 Espacio teatral, espacio escénico y espacio escenográfico.
- 1.2 El diseño escénico y sus áreas: conocimientos, herramientas y responsabilidades.**
  - 1.2.1 Escenografía.
  - 1.2.2 Iluminación.
  - 1.2.3 Vestuario.
  - 1.2.4 Audio y musicalización.
  - 1.2.5 Proyección y video.
  - 1.2.6 Utilería y atrezzo.
- 1.3 La producción escénica: conocimientos, herramientas y responsabilidades.**
  - 1.3.1 Gestión y producción general.
  - 1.3.2 Producción ejecutiva.
  - 1.3.3 Regiduría de escena.
- 1.4 Principios de los procesos de diseño y producción.**
  - 1.4.1 El texto y otros puntos de origen.
  - 1.4.2 La imaginación.
  - 1.4.3 Espacio y tiempo
  - 1.4.4 Los recursos.
  - 1.4.5 El trabajo en equipo.

Objetivos:

- Comprender los siguientes conceptos: diseño, espacio y puesta en escena.
- Analizar las condiciones espaciales y temporales de la puesta en escena.
- Comprender las cualidades del espacio teatral, espacio escénico y espacio escenográfico.
- Identificar las profesiones del diseño y la producción escénica.
- Identificar las distintas áreas del diseño escénico: escenografía; utilería y atrezzo; iluminación; proyecciones; vestuario y audio.
- Identificar las distintas áreas de trabajo en los sistemas de producción teatral: gestión, producción general, producción ejecutiva y regiduría de escena.
- Comprender los principios que forman parte del proceso de la producción y del diseño escénico.

Unidad 2. Evolución del espacio escénico y sus características arquitectónicas.

- 2.1 Los orígenes del edificio teatral y el teatro griego**
  - 2.1.1 Teorías del origen ritual.
  - 2.1.2 El coro, música y danza.

- 2.1.3 Aspectos visuales, espaciales y acústicos.
- 2.1.4 Vestuarios, máscaras y coturnos.
- 2.2.5 Arquitectura y maquinaria teatral.
- 2.2 Teatro romano**
  - 2.2.1 El tratado de arquitectura de Vitrubio.*
  - 2.2.2 Arquitectura y maquinaria teatral.
  - 2.2.3 Otras estructuras espaciales para el entretenimiento.
- 2.3 Teatro europeo en la Edad Media**
  - 2.3.1 Los espacios del drama litúrgico.
  - 2.3.2 Los escenarios simultáneos: las mansiones, las entradas, los cuadros vivientes.
  - 2.3.3 El teatro profano y los actores itinerantes.
- 2.4 Teatro Isabelino**
  - 2.4.1 Arquitectura teatral.
  - 2.4.2 Vestuario, utilería y música.
  - 2.4.4 El ideal italiano en Inglaterra.
- 2.5 Teatro del siglo de oro español**
  - 2.5.1 Las compañías itinerantes.
  - 2.5.2 Los corrales de comedias.
  - 2.5.3 Los espacios teatrales cortesanos.
- 2.6 Teatro del renacimiento italiano**
  - 2.6.1 Los estudios sobre Vitrubio.
  - 2.6.2 El descubrimiento de la perspectiva linear. Filippo Brunelleschi.
  - 2.6.3 Los primeros teatros permanentes: el teatro Olímpico, el teatro de Sabbioneta y el teatro Farnesio.*
  - 2.6.4 Las propuestas de Sebastiano Serlio y de Nicola Sabbattini.
  - 2.6.5 La escenografía ilusionista del renacimiento.
  - 2.6.6 Los orígenes del "teatro a la italiana".
- 2.7 La comedia del arte**
  - 2.7.1 Las compañías profesionales de actores itinerantes.
  - 2.7.2 Espacios de representación.
  - 2.7.3 Personajes, máscaras y vestuarios.
- 2.8 Teatro barroco francés**
  - 2.8.1 Teatro de la corte francesa.
  - 2.8.2 Prácticas de diseño escénico italianas.
  - 2.8.3 El ballet, la ópera y la Comedia Francesa.
- 2.9 Teatro en el siglo XVIII**
  - 2.9.1 Evolución y características del modelo del "Teatro a la italiana".
  - 2.9.2 Los Galli Bibiena.
  - 2.9.3 El gran espectáculo operístico.
- 2.10 Teatro del siglo XIX**
  - 2.10.1 La luz de gas y la luz de calcio en los teatros.
  - 2.10.2 El teatro de Bayreuth de Richard Wagner.*
- 2.11 El realismo moderno**
  - 2.11.1 Saxe-Meiningen, la precisión histórica del vestuario y la escenografía.
  - 2.11.2 El "Teatro de Arte de Moscú"
  - 2.11.3 El escenario de medio cajón.
  - 2.11.4 Las propuestas de David Belasco.
- 2.12 Alternativas al realismo**
  - 2.12.1 Las propuestas de Max Reinhardt.
  - 2.12.2 Adolphe Appia y Edward Gordon Craig.*
  - 2.12.3 El *New Stagecraft*.

2.13 Espacios teatrales, escénicos y escenografía del siglo XX

- 2.13.1 La luz eléctrica en los teatros.
- 2.13.2 El teatro total de Walter Gropius.*
- 2.13.3 Nuevos espacios: cajas negras, teatro en arena, espacios alternativos.

2.14 Teatro contemporáneo

- 2.14.1 Espacios teatrales contemporáneos.
- 2.14.2 Espacios no convencionales*.

*Trabajos de exposición grupal.

Objetivos:

- Estudiar y analizar las formas y las características de los espacios teatrales, escénicos y escenográficos a lo largo de la historia de occidente.
- Comprender las distintas posibilidades y experiencias escénicas que han sido experimentadas a lo largo de la historia, a partir de los contextos, los textos dramáticos y las arquitecturas teatrales.

PLAN DE TRABAJO

- Se efectúa la planeación de los temas correspondientes al plan de estudios en 16 semanas de clase.
- Todos los temas de la Unidad 2 se exponen en clase y se complementan con la lectura de la bibliografía básica del curso.
- Se discuten las lecturas y se fomenta la participación activa por parte de las y los estudiantes.
- Se promueve la realización semanal de breves investigaciones, enfatizando la búsqueda de referencias visuales para cada uno de los temas.
- A lo largo del semestre se llevan a cabo 6 exposiciones grupales de los temas señalados con asterisco.
- Para fomentar la documentación rigurosa y la organización de todos los materiales elaborados a lo largo del semestre, se realiza, de manera individual, una carpeta dedicada a la asignatura. Dicha carpeta, además de ser un instrumento para llevar apuntes, es también un recurso de consulta y estudio a posteriori que implica la organización y el diseño de los materiales en la carpeta misma.

FORMAS DE EVALUACIÓN

Los siguientes criterios de evaluación son expuestos al inicio del semestre y se atienden las dudas e inquietudes que puedan surgir de los mismos:

- 1. Asistencia:**
  - a. Se requiere como mínimo el 75% de asistencia.
  - b. La acumulación de 7 faltas puede implicar NP.
  - c. En el caso imprevistos de fuerza mayor que lo justifiquen, se solicita aviso de inasistencia.
- 2. Lectura y participación activa en clase:**
  - a. En las sesiones de exposición y discusión de las lecturas asignadas semanalmente, se valora la participación activa por parte de las y los estudiantes.
  - b. Se da seguimiento a la participación en clase, fomentando una mirada crítica más allá de la memorización de datos o eventos.
- 3. Exposiciones:**
  - a. Al principio del semestre se establecen equipos y fechas de presentación.
  - b. Se solicita entrega de la exposición por medio electrónico.
- 4. Entrega de carpeta semestral:**
  - a. Cumplir con la organización de apuntes, investigaciones y trabajos especiales en la carpeta, que debe incluir un índice y separadores por temas.
  - b. Se toma en cuenta la calidad de los materiales y la creatividad de la presentación.

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

- Asistencia: 25%
- Lecturas y participación activa en clase: 25%

- Calidad y entrega puntual de los 5 trabajos especiales: 25%
- Carpeta semestral: 25%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Breyer, Gastón. (1968). *Teatro: el ámbito escénico*. Centro Editor de América Latina.

Cruciani, Fabrizio. (1994). *Arquitectura teatral*. Grupo Editorial Gaceta.

Macgowan, Kenneth y Melnitz, William. (1964). *Las edades de oro del teatro*. FCE.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Appia, Adolphe. (2000). *La música y la puesta en escena / La obra de arte viviente*. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.

Brockett, Oscar G. y Hildy, Franklin J. (2008). *History of the theatre*. Pearson Education.

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.

Gombrich, E. H. (2008). *La historia del arte*. Phaidon Press Limited.

Gordon Craig, Edward. (1995). *El arte del teatro*. Grupo Editorial Gaceta.

Macgowan, Kenneth. (1921). *The theatre of tomorrow*. Boni and Liveright.

Oliva, César y Torres Monreal, Francisco. (2014). *Historia básica del arte escénico*. Cátedra.

Pavis, Patrice. (1996). *Diccionario del Teatro: Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós.

Vitruvio Polión, Marco. (2008). *Los diez libros de arquitectura*, edición de José Ortiz y Sanz. Akal.