

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

FUNDAMENTOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN I
ASIGNATURA OBLIGATORIA
TIPO: TEÓRICO-PRÁCTICA
SEMESTRE 2025-1

70 horas (considerando tiempos de examen)

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

OBJETIVO GENERAL: Comprender y sintetizar la concepción, evolución y características del ámbito escénico y sus elementos en la cultura occidental OBJETIVOS PARTICULARES:

- ☐ Conocer y entender la importancia de la relación entre escena y audiencia: “el ámbito escénico”, como elemento fundamental de la construcción escénica.
- ☐ Explorar y experimentar el ámbito escénico y las diferentes relaciones y dinámicas espacio-temporales propuestas a lo largo de la historia de la cultura occidental.
- ☐ Ubicar al arte teatral en el panorama de producción cultural del país. Entenderlo como multidisciplina.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. PUESTA EN ESCENA . UN ESPACIO PARA LO ESCENOGRÁFICO 1.1. Puesta en escena ¿Qué es poner en escena? ¿Quién pone en escena?

Teatralidad-Escena-Escenografía-Producción y Diseño ¿A qué nos referimos cuándo nombramos dichos conceptos?.

Proyecto 1: Cartografía de la Escenografía, el Diseño y la Producción en la Puesta en escena. A partir de la construcción colaborativa de una cartografía sensorial, el grupo comenzará a delimitar y aclarar los conceptos de puesta en escena, teatralidad, producción, escenografía y diseño

12 horas-clase: 20% de la evaluación final

Cada sesión, se irá generando material para el diseño de una bitácora o "diario de viaje" individual, en el que se irán reportando reflexiones, valores, errores y aciertos del acontecimiento presentado. Este diario, junto con las piezas producidas y seleccionadas en los acontecimientos, serán expuestas al final del semestre con todo el proceso.

MÓDULO 2. EL ÁMBITO ESCÉNICO Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2.1. Ámbito y edificio-Espacio teatral y su arquitectura-Infraestructuras

2.1.1 Modos del espectáculo: ceremonia, fiesta y juego

2.1.2. Area de veda

2.1.3 Tipologías del ámbito escénico

2.2. Ámbitos escénicos y sus arquitecturas

2.2.1 Tableros mágicos: el espacio en la teatralidad antigua- Figuras espaciales esenciales - del círculo mágico al tablado. Escenarios rituales

2.2.2 Grecia Helenística: construcción del gran espectáculo

2.2.3 Roma Antigua- farsas en philakes, espectáculos en coliseos, circo máximo y carreras

2.2.4 Edad Media en Occidente

La iglesia:tropos y tableaux vivants

La Ciudad como escenario: juglares, músicos, comediantes y carromatos

Espacio festivo: Escenografía y Ciudad: Mansiones, representación de milagros y misterios

2.2.5 Renacimiento Italiano- La perspectiva oblicua y la pintura: los grandes avances para la escenografía

Telones de Sebastiano Serlio- Arquitectura Teatral- Escenario Inclinado y avances humanistas en los teatros formales.

Conformación de la morfología italiana del teatro formal: Teatro Olimpico, Sabionetta, Teatro Farnesio.

Influencia de la Arquitectura Teatral Italiana en Europa

Espacios Festivos del renacimiento:

2.2.6 España: Carros y corrales de comedia- Corral del príncipe, Corral de comedias de Almagro

2.2.7 Inglaterra: Teatros públicos y privados: Las casas de comedia- The Rose, The Swan- Blackfriars

2.2.8 Francia: la feria, comedia-ballet- Espectáculos alternativos del Rey Sol
Conformación del modelo Italo-francés del teatro de proscenio: Scena per Angolo

Las grandes óperas y la necesidad de teatros de gran formato. Sala de Máquinas. Teatro Nacional

2.2.9. El romanticismo y el espectáculo victoriano: fantasmagorías, espectáculos de diorama, Panoramas, espectáculos de espiritismo: mesas voladoras. Espectáculos precinematográficos.

2.2.10 Teatros del siglo XX- Wagner, Appia, Bauhaus, Kiesler

Proyecto 2: Imaginación y transformación- Construcción de ESPACIOS SENSORIALES Se trabajará en equipos, para que, a partir de elementos escenográficos básicos: vestimenta, comida, bebida, objetos, luz, proyecciones y/o maquetas, se ponga en juego y se produzca un espacio sensorial para compartir los conocimientos adquiridos

Objetivo: Dimensionar y contextualizar la explicación teórica de los elementos constitutivos fundamentales del ámbito escénico de la época estudiada, a partir de una mirada escenográfica.

Todos los equipos trabajarán con la profesora en la selección de sus elementos.

Cada sesión, se irá generando material para el diseño de una bitácora o "diario de viaje" individual, en el que se irán reportando reflexiones, valores, errores y aciertos del acontecimiento presentado. Este diario, junto con las piezas producidas y seleccionadas en los acontecimientos, serán expuestas al final del semestre con todo el proceso.

60 horas de clase:- 60% de la evaluación final

20% de la evaluación final: Participación en lecturas, revisión de videos, presentaciones.

Este proyecto requerirá un trabajo extra clase de aproximadamente 60 horas

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Cada proyecto tiene su porcentaje de evaluación, que en conjunto dan el 100%. Es importante

el contacto constante entre el grupo y la profesora, de manera que se pueda llevar el seguimiento individual-grupal y entregar cada proyecto en tiempo y forma y así también saber las condiciones particulares de cada estudiante.

Es importante entender que la evaluación es del proceso del/la alumna y sus progresos, errores, encuentros y aprendizajes. No se evalúa el resultado final sin proceso previo. Cada sesión, es parte del proceso de los proyectos y sin proceso, no se podrá tener derecho a la presentación final.

Es importante la participación de las y los estudiantes y la clase está abierta y se adapta a la retroalimentación, comentarios, dudas y propuestas que se realicen, siempre con respeto a todas, todes y todos. La clase requiere ver ciertos videos, leer algunos textos teóricos y asistir a algunos eventos, que se hablarán posteriormente en las sesiones. Todo el material audiovisual se puede encontrar en classroom y canal de youtube.

Cabe mencionar que la clase tiene un enfoque sustentable y que, a pesar de que se puede trabajar con materiales ya usados y se pone mucho énfasis en el reciclaje y transformación de materiales; es probable que haya algunos gastos extraordinarios mínimos, relacionados con la realización de algunos elementos, su transporte o su compra.

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.

BREYER, Gastón, "Teatro: El ámbito escénico". CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA, UNIVERSIDAD DE TEXAS, USA, 1968.

BROCKETT, MITCHELL, HARDBERGER, "Making the scene. A history of stage design and technology in Europe and the United States", TOBIN THEATRE ARTS FUND, TEXAS, USA, 2010.

BROCKETT, Oscar, "History of the theatre", ALLYN AND BACON, INC. BOSTON, USA., 1974.

CRUCIANI, Fabrizio, "Arquitectura Teatral" GACETA, MÉXICO, 1994.

PARKER, Jack Horace, "Breve Historia del teatro Español", ANDREA, MÉXICO, 1964.

SAINT-VICTOR, Paul de, "Las dos carátulas: Historia del teatro griego y de las grandes épocas del arte teatral", ATENEO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1952.

TYLLYARD, E.M.W, "La Cosmovisión Isabelina", FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, MÉXICO, 1984

MOREIRA, Cristina, "La Commedia dell'arte. Un teatro de artesanos", INTEATRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2015

MAYA, José, "El corral de comedias: espacio escénico, espacio dramático: actas de las XXVII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 2004, UNIVERSIDAD DE CASTILLA, LA MANCHA, ALMAGRO, ESPAÑA, 2004

JIMENEZ, GONZÁLEZ, GÓMEZ, "Espacio, Tiempo y género en la comedia española: actas de las II Jornadas de Teatro Clásico de Toledo 2004, UNIVERSIDAD DE CASTILLA, LA MANCHA, ALMAGRO, ESPAÑA, 2004

REID Payne Darwin, "Scenographic Imagination", SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, 1993.

RUELAS, Enrique, "Historia del Arte Escénico". ESCENOLOGÍA, MÉXICO, 2013. GONZÁLEZ,

Xóchitl, "Manual Práctico de Diseño escenográfico". PASO DE GATO, MÉXICO, 2015. ARNHEIM,

Rudolph, "El pensamiento visual", PAIDOS, IBÉRICA, ESPAÑA, 1986.

LAVER, James, "Breve Historia del traje y la moda", CÁTEDRA, MADRID, ESPAÑA, 2012 KLEPPER,

"El traje a través de los tiempos", GUSTAVO GILI, BARCELONA, ESPAÑA, 1971 HARTNOLL,

Phyllis, "The Theatre. A Concise History", THAMES AND HUDSON, LONDON, 2012

RUSSELL BROWN, John, "The Oxford Illustrated History of the Theatre", OXFORD UNIVERSITY PRESS, N.Y., USA, 2001.

THE EDISON ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY, "The history of stage and theatre lighting", BOSTON, USA, 1929

MACGOWAN, Kenneth, MELNITZ, W, "La escena viviente, Historia del Teatro Universal", EUDEBA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1996

OLIVA, MONREAL, "Historia básica del arte escénico", CÁTEDRA, ESPAÑA, 1994

D'AMICO, Silvio, "Historia del teatro dramático" Tomo I y II UNIÓN TIPOGRÁFICA EDITORIAL

SEMBLANZA CURRICULAR DE LA ACADÉMICA

ARIS PRETELIN-ESTÉVES (CDMX-1982)

Lic. en Escenografía y Maestrante en Dirección Escénica por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. 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), Shaday Larios-ESP/MEX (2021) Andrew Filmern-UK (2023) Desde 2018 comienza a formarse en el campo de la Bioética gracias al Programa Universitario de Bioética.

Desde 2008, explora la intervención e interacción escénica sustentable en espacios alternativos. Produce y diseña espectáculos socio-ecológicos en donde desde “lo ecoescenográfico-ecoscenographics” se concibe la escena como medio para la generación de espacios de encuentro, activación e intercambio entre lo humano y no-humano.

Entre sus obras de mayor relevancia se encuentran Esta llave ya no tiene puerta (2014), seleccionada Finalista del World Stage Design 2017 en la categoría Performance Design y parte del pabellón mexicano en la Cuadrienal Internacional de Diseño de Performance y Espacio 2015 en Praga, República Checa y Tejidos que se estrenó en el Festival de Performance en Sitio específico de la Cuadrienal Internacional de Praga en Junio de 2019 y se presentó en el 2023, finalista en el World Stage Design en Diseño Alternativo y Community Engagement Activity. 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-Comunitaria.

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, en el Simposio Teatro y Ciudad, escenografías preexistentes del Instituto de Teatro de Barcelona, 2019. Su investigación práctica en el campo de la Ecoescenografía, ha contribuido a 1 tesis doctoral de la Universidad de Griffith, Australia y 1 en la Universidad de Aalto, Finlandia. Forma parte del panel de presentación del libro "Ecoscenography" de Tanja Beer, del panel "Escenografía expandida del Sur Global" de Renato Bolelli en Calgary, Canadá en 2022 y del panel "Enseñanza de la Ecoescenografía" en la Cuadrienal Internacional de Escenografía y Diseño de Performance Praga 2023. Participante del Seminario de Investigación: Estudios sobre prácticas de escenografía expandida, en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM (2022-2024). Co-Coordinadora del Laboratorio UNAM-CLDYT/ARQ de estudiantes hacia la Cuadrienal de Praga 2023.

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