

Fundamentos de diseño y producción 1

Plan de trabajo. Semestre 2026-1

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 y producción de escena.

1.1 El diseño escénico.

- 1.1.1 Conceptos de diseño, espacio y escena.
- 1.1.2 Espacio teatral, espacio escénico y espacio escenográfico.

1.2 Áreas de trabajo: conocimientos, habilidades, 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.

- 1.3.1 Gestión de proyectos escénicos.
- 1.3.2 Producción general.
- 1.3.3 Producción ejecutiva.
- 1.3.4 Regiduría de escena.

1.4 Los procesos de diseño y producción.

- 1.4.1 El texto dramático u otros puntos de origen.
- 1.4.2 Coordinada espacio temporal del acontecimiento escénico.
- 1.4.3 La imaginación y los recursos.
- 1.4.4 El trabajo en equipo.

Objetivos:

- Comprender los conceptos de diseño, espacio y escena.
- Analizar las condiciones espaciales y temporales del acontecimiento escénico.
- Conocer las características y cualidades del espacio teatral, escénico y escenográfico.
- Identificar las distintas áreas del diseño escénico (escenografía; iluminación; vestuario; audio y musicalización; proyección y video y utilería y atrezzo).
- Identificar las distintas áreas dentro de sistemas de producción teatral: gestión, producción general, producción ejecutiva y regiduría de escena.
- Comprender los principios que forman parte de los procesos de producción y diseño escénico.

Unidad 2. Los espacios escénicos y sus características a través del tiempo.

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 espaciales y acústicos del teatro.

- 2.1.4 Vestuarios, máscaras y coturnos.
- 2.2.5 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 y las entradas.
 - 2.3.3 El teatro profano y los actores itinerantes.
- 2.4 Teatro Isabelino**
 - 2.4.1 Los teatros públicos.
 - 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 y 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 Teatros de la corte francesa.
 - 2.8.2 El ballet, la ópera y la Comedia Francesa.
- 2.9 Teatro en el siglo XVIII**
 - 2.9.1 Evolución y características del un modelo: el "Teatro a la italiana".
 - 2.9.2 Los Galli Bibiena y el gran espectáculo operístico.
- 2.10 Teatro del siglo XIX**
 - 2.10.1 Luz de gas 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 escenario de medio cajón.
 - 2.11.3 Las propuestas de David Belasco.
- 2.12 Alternativas al realismo**
 - 2.12.1 Adolphe Appia y Edward Gordon Craig.*
 - 2.12.2 El *New Stagecraft*.
- 2.13 Espacios teatrales, escénicos y escenografía del siglo XX**
 - 2.13.1 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:

- Analizar las formas y las características de los espacios teatrales y escénicos 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.
- Durante el semestre se usa, de manera individual, un cuaderno blanco dedicado a la asignatura; se fomenta que cada estudiante explore creativamente distintas posibilidades para plasmar apuntes, dibujos, collages u otros materiales. Es también un recurso de consulta y estudio a posteriori que implica el diseño y la organización de los temas estudiados.

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 o justificante de inasistencia.
- 2. Lectura y participación activa en clase:**
 - a. Se valora la participación por parte de las y los estudiantes a partir de las lecturas asignadas.
 - b. Se valora 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 y presentación de la exposición.
- 4. Entrega de cuaderno semestral:**
 - a. Cumplimiento de la totalidad de temas, investigaciones y trabajos especiales en el cuaderno.
 - b. Se toma en cuenta la organización, 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 aplicando los siguientes porcentajes:

- Asistencia: 20%
- Lecturas y participación activa en clase: 20%
- Exposición por equipos: 30%
- Carpeta semestral: 30%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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

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.

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