

Asignatura: Diseño y producción 1

Plan de trabajo. Semestre 2026-1

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 Componentes de inicio.

- 1.1.1 Espacio teatral y escénico.
- 1.1.2 Diseño para la acción.
- 1.1.3 Arte vivo: presencial, cinético y temporal.

1.2 Referentes.

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

1.3 Ruta de configuración del proceso creativo.

- 1.3.1 El texto dramático. Lectura, análisis e investigación.
- 1.3.2 Recursos materiales, económicos, temporales y humanos.
- 1.3.3 Sábana de producción.
- 1.3.3 Trabajo en equipo.
- 1.3.4 Conceptualización.

Objetivos:

- Conocer las características generales del espacio teatral y escénico.
- Comprender las implicaciones de diseñar para la escena en tanto fenómeno vivo, cinético y temporal.
- Analizar un texto dramático desde la perspectiva del diseño escénico.
- Reflexionar sobre los recursos que pueden formar parte de un proceso de diseño escénico.
- Realizar trabajo de documentación y archivo de referentes.
- Comprender la importancia del trabajo en equipo: el diseño escénico dentro de una organización colectiva y colaborativa.
- Concebir un proceso creativo de diseño escénico.

Unidad 2. La escenografía.

2.1 Conceptualización de una propuesta.

- 2.1.1 Lectura y análisis de un texto dramático.
- 2.1.2 Investigación y documentación.
- 2.1.3 Referentes visuales, auditivos y documentales.
- 2.1.4 Conceptualización del diseño.

2.2 Diseño de escenografía.

- 2.1.1 Herramientas y materiales para el diseño.
- 2.1.2 Expresión y comunicación: ejercicios de exploración: bocetos, dibujos, collages, fotografías, pinturas, maquetas blancas, medios digitales.
- 2.1.3 Dibujo técnico: plantas, cortes, isométricos y constructivos.

- 2.1.4 Maqueta a escala.
- 2.1.5 Hojas de trabajo: story board o guion de escenografía.
- 2.1.6 Carpeta de diseño.

Objetivos:

- Leer un texto dramático y desarrollar recursos para analizar e imaginar desde la perspectiva del diseño de escenografía.
- Llevar a cabo una investigación documental a partir de las imágenes, contextos y temáticas detonadas por la lectura del texto.
- Realizar un proceso de recopilación de referentes.
- Comprender los objetivos que persigue la escenografía en una escenificación.
- Conocer y experimentar distintas herramientas y materiales para la elaboración del diseño, identificando y utilizando diversos medios para plasmar y expresar ideas, imágenes y conceptos escenográficos.
- Realizar una maqueta a escala.
- Realizar los dibujos técnicos requeridos para comunicar y analizar una propuesta escenográfica.
- Diseñar una carpeta de diseño en la que se integren los materiales del proceso creativo.

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.
- 3.1.3 Análisis de personajes.
- 3.1.4 Referentes visuales, auditivos y documentales.
- 3.1.5 Conceptualización del diseño.

3.2 Diseño de vestuario.

- 3.2.1 El cuerpo humano: medidas, proporciones y movimiento: bocetos de figura humana.
- 3.2.2 Galería de personajes.
- 3.2.3 Herramientas y materiales para diseñar.
- 3.2.4 Medios de expresión: ejercicios de exploración: bocetos, dibujos, collages, fotografías, pinturas y medios digitales.
- 3.2.5 Presentación de diseños integrando muestrarios de telas u otros materiales.

Objetivos:

- Leer un texto dramático y desarrollar recursos para analizar e imaginar desde la perspectiva del diseño de vestuario.
- Concebir la creación de personajes a partir de su vestuario.
- Llevar a cabo una investigación documental a partir de las imágenes, contextos y temáticas detonadas por la lectura del texto
- Realizar un proceso de documentación de referentes.
- Comprender los objetivos que persigue el vestuario en una escenificación.
- Proponer una galería de personajes a partir del análisis de la obra y de la propuesta de diseño.
- Conocer y explorar distintas herramientas y materiales para la elaboración de los diseños, identificando y utilizando diversos medios para plasmar ideas y conceptos de vestuario.
- Elaborar bocetos de figura humana.
- Realizar una presentación de los diseños creados que integre muestras de los 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 proporciona 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 los apuntes, bocetos, referentes y materiales de investigación dentro del proceso creativo.

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 o justificante por 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 1:25 (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

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.

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

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