

INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS: ILUMINACIÓN Y SONIDO

Carga horaria presencial: 32 horas semestrales, 2hs por semana

Carga horaria no presencial: 13 hs semestrales

Modalidad de cursado: Presencial

Previaturas: Ninguna

Créditos otorgados: 3 créditos

Evaluación: Evaluación procesual

Modalidad de aprobación: Es requisito cumplir con la asistencia igual o mayor a un 75% de las clases dictadas, la realización de un trabajo práctico por módulo y un trabajo final.

Presentación del curso.

El presente curso se propone acercar a lxs estudiantes al manejo de las herramientas, procesos y características de dos áreas técnicas esenciales de las artes escénicas: Iluminación y sonido.

Los contenidos de esta asignatura se dividen en tres módulos:

- Introducción al manejo de electricidad, entendida como una herramienta básica para el desarrollo de las actividades técnicas relacionadas con iluminación y sonido. En este módulo se trabajará sobre los aspectos de seguridad a tener en cuenta a la hora de trabajar con electricidad, el manejo de las herramientas y materiales necesarios y el uso de fórmulas para acceder a información.
- Sonido. Se abordarán las distintas posibilidades técnicas y expresivas de la disciplina a través de clases teóricas y ejercicios prácticos que abarquen los distintos materiales (el uso y cuidado de los mismos), los documentos necesarios para el pasaje de información y el vocabulario técnico específico.
- Iluminación. En el último módulo se hará una introducción teórica al elemento, incluyendo características físicas, formas de propagación y propiedades controlables. También se abordarán, desde una metodología práctica, distintos tipos de luminarias, mesas de control y otros materiales disponibles. Se experimentarán de primera mano sus posibilidades, limitaciones y formas de uso y cuidado, al igual que la documentación utilizada para el pasaje de información y el vocabulario técnico específico de cada área.

“En la actualidad entramos a una sala a ver una realización escénica que puede ser muchas cosas [...], sino que trata de un conjunto de signos que operan simultáneamente. La escritura

está ahora también desplegada en la luz, los sonidos, las imágenes, etc. Una obra coreográfica puede prescindir de bailarinas en escena”¹

Desde esta idea “expandida” de las artes escénicas, se buscará ampliar el campo de posibilidades creativas y recursos expresivos de lxs estudiantes, al mismo tiempo que se promoverá un nivel básico de autonomía en las áreas que refieren al diseño o la técnica escénica; a través de los conocimientos técnicos y de montaje específicos de las disciplinas trabajadas en el curso.

Por otro lado, se acercará a lxs estudiantes a las posibilidades y formas, tanto de los materiales disponibles en Facultad de Artes, como de los que posiblemente encuentren en otros espacios fuera de la institución educativa.

Objetivo general:

- Desarrollar herramientas para habitar procesos de creación desde un abordaje interdisciplinario, con un nivel básico de autonomía en las áreas técnicas.

Objetivos específicos:

- Acercar a lxs estudiantes a las metodologías y modos de uso de los materiales y herramientas técnicas y expresivas de la iluminación y el sonido en las Artes Escénicas.
- Contribuir al uso de lenguaje y documentación técnica compartida entre las distintas áreas de las Artes Escénicas.
- Reflexionar sobre el rol del diseño y la técnica escénica en diálogo con otras disciplinas.

Metodología:

El curso tendrá un abordaje teórico-práctico de las distintas disciplinas. Las instancias de clase combinarán aspectos teóricos sobre el manejo de las herramientas y las distintas posibilidades que las mismas ofrecen, al igual que momentos de prácticas en las que lxs estudiantes podrán experimentar con dichas herramientas y poner en práctica lo expuesto en las clases teóricas. A partir de este diálogo entre instancias prácticas y teóricas; y ejercicios técnicos y creativos, se buscará un acercamiento integral a las disciplinas y una experiencia que permita habitarlas con comodidad.

Evaluación:

¹ HANG, B. y MUÑOZ, A. (Ed.). (2019). El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas. p.17.

La evaluación del curso se realizará tomando en cuenta la asistencia (75% de las clases dictadas) y la participación activa en clase. Además se propondrán dos trabajos grupales durante el curso y un trabajo final que dé cuenta de los contenidos trabajados, cuyas entregas se tomarán en cuenta para la evaluación.

Bibliografía:

- CERVERA BORRÁS, J. (2003). Teoría y técnica teatral. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- HANG, B. y MUÑOZ, A. (Ed.). (2019). El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas. Caja Negra.
- PAVIS, P. (2011). Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Paidós.
- SIRLIN, E. (2005). La luz en el teatro. Manual de iluminación. Inteatro, Instituto Nacional del Teatro.