

DIPLOMATURA EN ESCENOTECNIA UNA - INT

PLAN DE ESTUDIO. Edición 2021

DESCRIPCIÓN

La Diplomatura en Escenotecnia es una iniciativa del Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). En esta edición junto con el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, apunta a promover la formación, actualización y perfeccionamiento de técnicos/as teatrales que desarrollen su actividad en ámbitos de gestión independiente y oficial. Se trata de un acercamiento a los lenguajes artísticos y técnicos que permitan ampliar y actualizar conocimientos; al mismo tiempo busca llevar a la práctica modalidades profesionales de trabajo.

FUNDAMENTACIÓN

El oficio del técnico/a teatral es parte de la propia evolución de las artes de la representación. La figura del técnico/a a cargo de una sala teatral es clave para dar forma a un espectáculo simple o complejo, ya que es el interlocutor necesario para las compañías, pues proveerá y facilitará todos los aspectos técnicos disponibles para la puesta en escena. La participación del técnico/a en el desarrollo visual de un espectáculo se produce a la par de la propia historia de las artes de la representación, creciendo, mejorando y avanzando, desde las habilidades personales al oficio especializado con competencias específicas. Por la amplitud de especificaciones técnicas que contiene un espectáculo profesional, los/las técnicos/as que estén a cargo de salas independientes deben tener conocimientos que abarquen los campos teórico, artístico, práctico y tecnológico, relacionados con la producción de cualquier tipo de espectáculo.

Por otra parte, el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha extendido a todos los campos de la cultura y el arte. En la escena teatral podemos observar una diversidad de experiencias que llevan a que las producciones incorporen tecnología, tanto como recurso lumínico o escenográfico. El avance tecnológico en las artes escénicas requiere de actualización, estudio y especialización por parte del personal que esté a cargo del montaje de un hecho escénico.

Promover la Diplomatura en Escenotecnia implica, por parte del Instituto Nacional del Teatro, un compromiso social y federal. Por su parte, la Universidad Nacional de las Artes le otorga el distintivo académico que garantiza su calidad formativa, tanto por la trayectoria de sus docentes como por la búsqueda constante de experimentación e innovación en la orientación de sus prácticas académicas y artísticas.

Por último, en tanto instituciones públicas, el Ministerio de Cultura a través de la Secretaría de Gestión Cultural, el INT y la UNA tienen el compromiso de brindar respuestas a las demandas y los

desafíos que las nuevas tecnologías imponen sobre los modos de producción teatral en todo el territorio nacional.

ANTECEDENTES

A lo largo de su historia, el INT ha desarrollado en distintas localidades planes especiales de formación y/o capacitación de alcance regional y/o provincial, en iluminación y escenotecnia, con buenos resultados de convocatoria e impacto. Sin embargo, no se detecta el desarrollo de un espacio de formación que permita el dictado de contenidos de manera integral y transversal, en relación a la puesta en escena y la gestión luminotécnica de salas teatrales independientes.

La Diplomatura en Escenotecnia será la primera experiencia de formación que ofrezca el INT en articulación con una universidad nacional pública, con una amplia carga horaria y gran diversidad de docentes con probada y reconocida experiencia y trayectoria en la materia. Por la singularidad de sus objetos de estudio, la UNA tiene un aspecto dinámico e innovador. La formación universitaria en artes implica la jerarquización de la educación artística a través de dos ejes fundamentales: el reconocimiento y la profundización de saberes y prácticas formativas sustentados en la trayectoria de las diferentes disciplinas y, al mismo tiempo, el desarrollo de procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios de producción, difusión e investigación de las artes. En este sentido, la trayectoria académica y profesional de los docentes de la UNA la posicionan como una socia estratégica para articular la Diplomatura en Escenotecnia en todas las regiones teatrales del país.

La presente Diplomatura se enmarca dentro del Convenio Marco de Cooperación firmado entre el Instituto Nacional del Teatro y la Universidad Nacional de las Artes en el año 2016.

OBJETIVOS GENERALES

- * Brindar actualización técnica a trabajadores/as de salas independientes y de gestión oficial.
- * Generar un instrumento de educación formal que permita circular los conocimientos.
- * Promover herramientas sistemáticas para la elaboración de un protocolo de mantenimiento y reparaciones básicas.
- * Brindar las herramientas teórico-prácticas que posibiliten la gestión, ejecución, coordinación y supervisión de los distintos aspectos involucrados en la producción de todo proyecto escénico con mayor eficiencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- * Ofrecer educación formal en escenotecnia en aquellas localidades, provincias y regiones que carecen de ella.
- * Formar técnicos/as de salas teatrales en todo el país.
- * Jerarquizar el rol técnico en el sistema del teatro independiente.
- * Insertar al técnico/a en el circuito profesional como productor/a organizativo/a y coordinador/a a cargo de la totalidad de un montaje.

* Producir el material gráfico referente a la sala de teatro a la cual representa.

BENEFICIARIOS/AS

La Diplomatura está dirigida a técnicos/as en iluminación y sonido de salas teatrales independientes y de gestión oficial con experiencia previa. Aquella persona que, en carácter de aspirante se quiera presentar, y no esté ejerciendo como técnico/a de sala, deberá ser presentado/a por un/a referente de dicho espacio. Todos/as deberán contar con experiencia previa y ser presentados/as por una sala o teatro independiente y/o gestión oficial

CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Diploma en Escenotecnia, certificado por el Instituto Nacional del Teatro y la Universidad Nacional de las Artes.

ESTRUCTURA CURRICULAR

La diplomatura consta de 4 módulos. Con un total de horas de cursada de 92 horas.

Se desarrollarán en 4 encuentros semanales, de 3 o 4 clases intensivas por día, según corresponda.

CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción a la escenotecnia

El área técnica, definición. El rol, cuál es específicamente el rol del/de la técnico/a. Su relación con cada área (creativa, de producción, con la sala). El campo de acción. Organización de relaciones y recursos. Ejercicio gráfico de construcción de cuadros, pirámides y esquemas. Primera reflexión acerca de los roles. El recurso disponible. El sistema de producción. Construcción de la organización. Liderazgo El atuendo. La ropa. El silencio. El celular. Sistemas de anclaje. Herramientas, instrumentos y accesorios. Métodos. Seguridad. Arnés. Línea de vida. Eslinga. Recomendaciones técnicas. Electricidad básica general.

El Teatro, su filosofía. Acerca de las formas grupales. Lo individual. El/la artista. Sistemas de producción. Estudio y análisis de la conformación de diversos grupos de trabajo. De producción de dirección, de diseño, de realización, de montaje, del teatro. Ejercicio de investigación y reflexión acerca de las diversas formas de trabajo. Historia de los grupos de teatro. Historia de los colectivos de producción. Modos de producción. Relevamiento de instructivos de pedidos de subsidios, y especialmente desde la producción técnica. Panorama del alcance de cada área de diseño.

Procesos creativos. Trabajo Práctico: Se desarrollará la primera sección del cuadernillo gráfico recomendado para las salas de teatro independiente.

Módulo 2: Las técnicas

Las partes de un teatro. Infraestructura y dependencia: El edificio. Las cuestiones de seguridad y responsabilidad civil. El Público. Las dependencias. Las partes de un teatro II. Las partes del escenario. Infraestructura. Rendimiento de los espacios. Lo que no se ve. Las 3 miradas de un espacio. Iluminación. Luminarias fijas. Accesorios. Luminarias móviles. Sistemas de control. Filtros. Depósito. Taller. Mantenimiento y reparaciones básicas. Sonido. Sistemas de referencia. Soportes.

Programas. Sonido en vivo. Instalación. Micrófonos. Registro sonoro. Riders y plantas. Depósito. Taller. Mantenimiento y reparaciones básicas. Video. Anclaje. Soporte. Sistemas de reproducción. Resolución, luminancia. Mantenimiento y reparaciones básicas. Escenotecnia. La maquinaria, los dispositivos. Tramoya. Carpintería teatral. Construcciones fundamentales: bastidor, practicable, rampa, escalín. Boceto. Construcción. Guardado. Tips. Mantenimiento y reparaciones básicas. Trabajo Práctico: Se desarrollará la segunda sección del cuadernillo gráfico recomendado para las salas de teatro independiente.

Módulo 3: El oficio profesional

Visita a un ensayo de teatro independiente. Desmontaje de un ensayo. La gira. Preproducción. La coordinación técnica. La dirección técnica. La docencia. La profesión. Relación entre el oficio y el mercado. Oficios dentro del teatro la especialización del personal técnico artístico. Roles. El actor, la actriz, el/la directora/a, el/la diseñador/a, el/la productor/a, el/la realizador/a, el público. Higiene. La comunicación gráfica. Boceto. Instancias gráficas de una producción técnica. Estilo propio. Planta. Iconografía específica. Léxico. Sistemas de representación. Lectura e interpretación de riders y plantas. Desarrollar la información gráfica recomendada para la documentación profesional. Rider completo del espacio al que representan y prototipo de rider para espectáculo.

Módulo 4: Taller proyectual escenotécnico

Cómo visualizar un equipo de trabajo técnico. Las coordinaciones. La organización y provisión. Chequeo y revisión de los dispositivos técnicos. El/la técnico/a como anfitrión/a que dará todo el recurso disponible de la sala. Cómo hacer para que la disponibilidad técnica de la sala, cualquiera fuera logre el comportamiento y aplique a la función para la cual fue ideado y puesto en escena, por ejemplo, un efecto. Ser productor de soluciones. Cómo pensar la organización a partir de las herramientas adquiridas. Instalaciones eléctricas. Básicas y específicas. Tierra. Voltaje. Set electric. Instrumentos de medición. Set de herramientas. Práctica en reparación específica. Dimmer – zócalos – lámparas. Trabajo Práctico: Se llevará adelante el proceso de reparación de un dimmer.

CRONOGRAMA

1° módulo: Semana del 9 y 16 de agosto. Semana del 6 y 13 de septiembre

2° módulo: Semana del 20 y 27 de septiembre. Semana del 8 y 15 de noviembre

3° módulo: Semana del 4 y 11 de octubre. Semana del 25 de octubre y 1 de noviembre

4° módulo: Semana del 22 y 29 de noviembre. Semana del 6 y 13 de diciembre.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La organización e implementación de la Diplomatura estará a cargo de:

Un/a coordinación institucional

Un/a coordinación académica

Docentes

Personal administrativo

DOCENTES

Leandra Rodríguez: Se forma como actriz en la Escuela Integral La Barraca dirigida por Rubens Correa y como directora teatral en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Inicia su actividad en la iluminación en 1989 en el Teatro Independiente donde realiza sus primeros diseños. Como docente dicta clases en la Licenciatura de Diseño de Iluminación de la UNA y en la carrera de actuación y dirección del CIC. Durante su trayectoria como diseñadora de iluminación recibió varias nominaciones y premios: ACE, Teatro del Mundo, Trinidad Guevara, María Guerrero, Florencio Sánchez, Estrella de Mar, Luisa Vehil. Algunos de sus trabajos como diseñadora de luces son: "El Farmer" Dir. Pompeyo Audivert, Rodrigo de la Serna, Andrés Mangone TGSM 2015. "Así es la vida" Dir. Santiago Doria. TNC 2014. "Terrenal" Dir. Mauricio Kartun Teatro del Pueblo 2014. "Muñeca" Dir. Pompeyo Audivert. CCC 2014. "El Conventillo de la Paloma" Dir. Santiago Doria TNC 2012. "Antígona Vélez" Dir. Pompeyo Audivert. TNC 2011.

Gonzalo Córdoba: Estudia Actuación e Iluminación, comienza a desempeñarse como iluminador en el año 1990 trabajando como director técnico e iluminador de diversas compañías. A partir del año 1992 realiza diseños de iluminación para directores como Rubén Szuchmacher ("Decadencia"- "Muerte de un Viajante"- "Rey Lear"), Javier Daulte, Horacio Pigozzi, Alfredo Arias ("Kavafis"- "Tatuaje"), Luciano Cáceres. Trabaja en ópera con Horacio Pigozzi y Pablo Maritano. Realiza instalaciones lumínicas en el Cabildo y en el Puente de la Boca. Diseña escenografías para ópera y teatro desde el 2006 para Gonzalo Demaría, Luciano Cáceres, Leonor Manso y María Jaunarena. Desempeña la tarea docente en el UNA en la carrera de Diseño de Iluminación (Historia de la iluminación escénica) Recibió los premios ACE, Teatros del Mundo, Estrella de mar, María Guerrero, Trinidad Guevara, Fondo Nacional de las Artes por dramaturgia, Sociedad Argentina de Escritores por poesía y el Diploma al Mérito Konex 2011.

Alejandro Le Roux: Desde 1992 se desempeñó como técnico, operador y asistente de iluminación. A partir de 1997 trabaja exclusivamente sobre diseños de su autoría para producciones de teatro, danza y ópera que se presentan en teatros argentinos y extranjeros. Entre 2000 y 2003 se formó en el Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (Avignon, Francia). La iluminación de Monteverdi Método Bélico (régie: El Periférico de Objetos, dirección musical: Manuel Garrido - Kaaitheater, Bruselas, 1999) fue distinguida con los premios Trinidad Guevara del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Teatro del Mundo de la UBA, y le fueron otorgados nuevamente por las obras teatrales Los Murmullos (2002) y Dolor exquisito (2008). Así mismo varios de sus diseños fueron reconocidos con nominaciones para los premios ACE. Desde 2005 desarrolla una actividad docente ininterrumpida en sus cátedras de la Licenciatura en Diseño de Iluminación para Espectáculos de la Universidad Nacional de las Artes, en la Escuela Municipal de Arte Dramático y en las asistencias técnicas que realizó en el interior del país para el Instituto Nacional de Teatro y el Consejo Federal de Inversiones.

Jorge Ferro: Egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como Profesor Nacional de Pintura. Actualmente dicta clases en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Estudió Escenografía y Vestuario con Héctor Calmet. En Iluminación, se formó con Ariel Delmastro. Desde el año 2001, dirige Grupo 55-Teatro. Con 24 años de trayectoria y sedes en México, Canadá, Buenos Aires y Córdoba, esta agrupación se especializa en la creación de espectáculos de teatro para públicos jóvenes y pedagogía en la materia.

Marcelo Cuervo: Estudio en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Se especializa en las áreas de iluminación, maquinaria escénica, vestidura escénica, arquitectura teatral, puesta en valor, análisis de accesos, visuales, áreas técnicas, áreas de servicio. Como docente participó de la Cátedra de Iluminación en Teatro Musical, la carrera de Diseño de Iluminación del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA. Coordina el nuevo programa Energía Teatral, liderado por el Ministerio de Cultura de la Nación, destinado al desarrollo y optimización de recursos en los teatros y salas de espectáculo. Consultor teatral, en producción técnica y dispositivos escénicos.

Maxi Vecco: Ha cursado estudios de Comunicación Social, Cine y Dirección Teatral. En su trabajo pueden apreciarse diferentes técnicas fílmicas y fotográficas, video arte, animación 2D y 3D. Desde 2004 diseña y realiza video-proyecciones de obras de teatro como: "Despertar de Primavera", "La Familia", "Pimpinela", "Eva, el gran musical argentino", "Las mujeres de Fellini", "Blackbird", "Puro Tango - Miguel Ángel Zotto", "Madero Tango 2011", "Swing Time", "Disney XD" (Brasil, México y Argentina), "Ella, tributo a las canciones de Rafaéla Carrá", "Peter Pan, todos podemos volar", "El mago de Oz", "Muévela Patria", "El Principito, en el Planetario", "Vedettísima", "Cómico 4", "La forma de las cosas", "Ethel Rojo - Por amor al Maipo", "Amores Retro", "Aladín, será genial", "Víctor Victoria "(Madrid), "Pimpinela"(Gira Internacional 2010), "Peter Pan" (Brasil), "Divino Tango", "Reinas Magas", "Revista Nacional", "Stravaganza sin reglas para el amor" (Video, Co-Director) entre otras.

Claudio Cesar Parechian: Con especialidad en electrónica en el año 1982 comienza a incursionar en sonido para espectáculos y realizaciones técnicas. En el año 1992 comienza a tomar capacitación técnica sobre seguridad eléctrica, puestas a tierra, factor de potencia, y comienza un plan de remodelación y diseño de más de 20 tableros eléctricos para Lavecchia sonido. 2014 comienza a dar cursos de capacitación eléctrica para nuevas empresas de sonido. 2014 y 2016 realiza los viajes a la PROLIGHT.

Alfredo Siarez: Iluminador y docente

CARGA HORARIA

94 horas

MODALIDAD DE DICTADO

El dictado de la oferta académica será virtual.

CAPACIDAD

Cupo máximo de 30 participantes

MODALIDAD DE INGRESO

Los/las interesados/as al momento de la inscripción deberán presentar, además de los datos que implemente cada sistema, la siguiente documentación, de manera excluyente:

* CV que acredite experiencia previa.

* Carta de presentación y/o aval institucional de una sala o espacio teatral independiente y/o gestión oficial o Carpa de circo

GRATUIDAD

El ingreso a la Diplomatura será gratuito.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Los/las alumnos/as para aprobar la cursada deberán haber asistido como mínimo al 75% de la clases dictadas y aprobar 3 trabajos prácticos correspondientes a los módulos 1, 2 y 4.

El cuerpo docente podrá establecer una modalidad de evaluación particular para cada módulo.