

A photograph of a theater interior. In the foreground, there is a stage with a large, draped golden curtain. To the right, there is a balcony with a white railing. The ceiling is ornate with gold accents and recessed lighting. The overall atmosphere is classic and elegant.

CURSO DE TECNOESCENA

Profesora: Liuba Cid

I. PRESENTACIÓN

El conocimiento de los recursos técnicos de la escena resulta esencial para todos aquellos profesionales y especialistas de las artes escénicas vinculados a la práctica de la representación. La escena como espacio dinámico y orgánico está sujeta a continuos cambios y transformaciones. Prueba de ello es la incursión de las nuevas tecnologías audio visuales en el funcionamiento de la maquinaria teatral, su función técnico-artística que facilita una nueva estructura de relaciones entre los planos físico, conceptual y virtual. Cualquier acercamiento al mundo del espectáculo requiere los conocimientos básicos del funcionamiento de todas las áreas que conforman el mecanismo de la techno escena.

Y no sólo es de vital importancia conocer esta nomenclatura que obedece a códigos específicos del lenguaje técnico, sino también, los procesos básicos de gestión de montaje, ensayo y representación, toda vez que el director o el coreógrafo tengan que elaborar un plan de montaje específico, así como un detallado organigrama de trabajo que por lo general, debe ponerse en marcha en un corto periodo de tiempo.

Aunque el creador es libre para hacer lo que su fantasía, imaginación y posibilidades le permitan, no puede obviar los elementos técnicos del espacio escénico en el que cobrará vida su proyecto artístico. Este curso da a conocer en profundidad conceptos relacionados con la iluminación, el uso de los colores, la orientación de los equipos, los efectos especiales, el empleo del panorama o ciclorama, los equipos de proyección multimedia, el correcto aforo de la caja escénica, la complejidad de los movimientos de tramoya, o la correcta ecualización y sonorización de la sala, entre otros aspectos.

Todas estas herramientas de trabajo, junto a una adecuada lectura del plano y de la infraestructura del recinto de actuación, permitirán una mejor y más eficiente relación entre el creador, los intérpretes y el personal técnico del recinto.

Esta visión global e integradora, compromete a todas las partes que participan en el proceso de producción, ensayo y representación, aportando recursos y herramientas que contribuirán a la mejora de la calidad de nuestros espectáculos y proyectos escénicos.

II. OBJETIVOS

Objetivos generales

Establecer una relación dinámica y profesional entre la práctica escénica y las distintas áreas de la Tecno-escena.

Crear en la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas a la práctica escénica y adecuarlas a nuestra realidad.

Mejorar la gestión y planificación de los proyectos escénicos.

Potenciar la distribución, comunicación y difusión del trabajo artístico en el espectro de las Industrias culturales.

Objetivos específicos

Conocer a fondo las técnicas y herramientas de la Tecno-escena, definiendo la funcionalidad de cada una de las áreas técnicas como son la tramoya, el sonido, la luminotecnia o la producción multimedia.

Ser capaces de confeccionar un Rider técnico con arreglo a las necesidades del montaje y a las condiciones de técnica e infraestructura de cada espacio escénico.

Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.

Mejorar el manejo de las infraestructuras escénicas en función del producto artístico.

Aprender a diseñar un organigrama detallado o plan de trabajo para el correcto desarrollo de la jornada de montaje, ensayos y representación.

Reforzar la calidad de los espectáculos potenciando el uso de las nuevas tecnologías y las Artes Visuales aplicadas a la práctica escénica.

III. TEMAS Y CONTENIDOS

BLOQUE 1

1.LA ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL RECINTO ESCÉNICO.

1.1 Áreas funcionales del edificio teatral

2. Los modelos espaciales. La elección del espacio escénico según el tipo de representación.

3. MORFOLOGÍA DE LA CAJA ESCÉNICA. Alzado frontal de un escenario tipo (*Italiana*).

3.1 El Torreón de Tramoya

3.2 El Telar. Galerías o Estradas: Galería de tiro, Galería eléctrico, Galería de Carga.

3.3 Galería de Tiro

3.4 Galería de carga

3.5 Galería de eléctrico

3.6 El peine. Estructura

3.7 El espacio escénico

3.8 El Foso y el contrafoso. Utilización

3.9 El contrafoso

4. MORFOLOGÍA DE EL ESCENARIO.

4.1 Medidas y superficie. Saber medir un escenario para nuestro proyecto.

4.2 Espacio escénico

4.3 Hombros

4.4 Foro

4.5 Chácena

4.6 Corbata o proscenio

4.7 Telón de foro

4.8 Cómo aforar la planta escénica. Tipos de Telones, Bambalinas, patas, bambalinón, rompimientos.

4.9 Calles

BLOQUE 2.

LAS ÁREAS TÉCNICAS

7. LA TRAMOYA. Sistemas de elevación. Tipos de Tiro: Motriz o manual

7.1 Utilización de telones, cicloramas, gasas, forillos, etc.

7.2 El Tapiz o suelo de linóleo. Características, colocación.

8. LUMINOTECNIA. La Iluminación en la escena. Conceptos básicos.

8.1 Partes del Foco

8.2 Tipos de equipo: PC plano convexos, Fresnel, Cuarzos, Asimétricos, Equipos PAR, tipos de lámparas y ángulos, Flash Estroboscópico, Cañón de seguimiento, Cabezas Móviles, Láser, etc.

8.3 Características de la luz. Luz dura y Luz suave. Las intensidades y su manejo.

8.4 Dirección de la luz. Frontal, tres cuartos, lateral, cenital, contrapicada, de fondo, contraluz.

8.5 Los colores. Filtros, intensidades, catálogos de colores.

8.6 Conocimientos básicos sobre los Dimmers o reguladores de luz. Funcionamiento esencial de una mesa o consola de iluminación.

8.6 Gobos y efectos especiales de iluminación.

9. SONIDO Y MULTIMEDIA. La función del espacio sonoro en el marco de la representación

9.1 Equipamiento. La P.A (*Profesional Amplification*), el sistema de monitoreo. La ecualización

9.2 Diseño y colocación de los equipos

9.3 Proyector de imágenes. Tipos de proyectores según las necesidades del espectáculo.

BLOQUE 3.

EL RIDER TÉCNICO Y SU IMPLANTACIÓN

10. Cómo leer y comprender el plano de un teatro

11. Conocimientos básicos para la confección de un Rider Técnico completo. Adaptación/ implantación de nuestras necesidades técnicas según Rider del recinto escénico en el que vamos a trabajar.

BLOQUE 4

EL ORGANIGRAMA DEL MONTAJE

12. Planificación del montaje. Áreas técnicas comprometidas (TRAMOYA, TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN, TÉCNICOS DE SONIDO, OPERARIOS, ELÉCTRICOS, AUXILIARES, PLANCHADORAS, LIMPIEZA MAQUILLADORES...). Personal técnico requerido en función de las necesidades de nuestro montaje.

12.1 Confección del itinerario de trabajo por horarios y personal requerido. Ordenación de camerinos.

12.2 La Carga, el traslado del material escenográfico, personal técnico y artístico. La llegada al recinto. Jerarquía de mandos.

12.3 Normas de seguridad para el correcto desarrollo del montaje

12.4 El pase técnico.

12.5 Ordenes y acciones de luz, sonido y tramoya durante la representación.

12.6 El Desmontaje

BOQUE 5

13. Visita al recinto escénico. Prácticas dentro del espacio escénico abordando todas las áreas de la Tecno-escena.

IV. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Total del curso: 30 horas

Frecuencia: (2 horas semanales)

Carga teórica: 13 h

Carga práctica: 17 h

V. BIBLIOGRAFIA

LA LUZ EN EL TEATRO. Manual de Iluminación. Autor: Eli Sirlin. Buenos Aires. Ed.: Instituto Nacional del Teatro, 2005.

DISEÑO DE ILUMINACIÓN TEATRAL. Autor: Mauricio Rinaldi. Buenos Aires. Ed.: Dunken, 2006.

CUADERNOS DE TECNICAS ESCENICAS: SONORIZACION. Madrid. Autor: Miguel A. Larriba. Ed.: Ñaque Editorial, 1998.

MANUAL PRODUCCION, GESTION Y DISTRIBUCION DEL TEATRO. Autor: Jesús Cimarro. Madrid. Ed.: Iberautor. 2010.

VI. PROFESORADO

Nombre y Apellidos Liuba González Cid

Correo electrónico luacid@gmail.com

Titulación Académica

Licenciada en Artes Escénicas en las especialidades de Dirección Teatral y Actuación por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Cuba. (Cum Laude)

Licenciada en grado Medio - Superior de Música, en la especialidad de Guitarra Clásica por el Conservatorio Superior de Música Amadeo Roldán.

Máster Oficial de Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Experiencia Docente

- Profesora de Dramaturgia, Interpretación e Historia del Teatro en el Centro de Arte "Matisse" (1992-2010)
- Coordinadora del programa de Integración de las Artes Escénicas a la formación musical de Grado Elemental y Grado Medio de Música en el Centro de Arte Matisse. (Centro Autorizado de Grado elemental y Grado medio de Música por la Comunidad de Madrid) (1992 hasta la fecha)
- Profesora de Interpretación y Dirección teatral en el Instituto Superior de Arte de La Habana (1990-1992)
- Profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Facultad de Artes. Laboratorio "La autodramaturgia del actor" – 1990
- Profesora Universidad Autónoma de Yucatán "Técnica y Representación teatral"- 1991
- Profesora R.E.S.A.D. . Taller de Dirección de escena – 1992
- Profesora Universidad de Cantabria – Laboratorio "Integración de los lenguajes escénicos en la formación musical profesional" – 1999
- Profesora Centro Regional de Innovación y Formación 'Las Acacias' "Integración de los lenguajes escénicos en la formación musical profesional" (Comunidad de Madrid) – 2005
- Profesora C.A.P. Comunidad de Madrid de Collado Villalba. "Curso Perfeccionamiento Docente para profesores de Teatro de Enseñanza Media" . 2006, 2007 y 2009
- Conferencia Festival Iberoamericano de Cádiz. "La autodramaturgia del actor". (1996)
- Conferencia didáctica Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 2008. Laboratorio/ Taller "Dramaturgia Contemporánea"
- Profesora de Guitarra Clásica y Lenguaje Musical en la Escuela de Música "Matisse" (Centro Autorizado de Grado elemental y Grado medio de Música por la Comunidad de Madrid) (1992-2009).

Experiencia Profesional

- Directora de la Cía. Mephisto Teatro. Desde 2010 hasta la fecha.
- Directora de la Cía Residente de Teatro Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. Madrid. (1992-2002) con más de veinte títulos estrenados: "Los amores de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín" de F. G. Lorca, "Old Spain" de Azorín, "Historias mínimas" de Javier Tomeo, "La última confesión del Rey Felipe" de R. Nieto, "El gran Teatro del Mundo" de C. de la Barca; entre otros.

- Directora Artística de la Empresa de producciones y distribución de espectáculos de Música, Teatro y Danza: Arte Promociones Artísticas S.L. Desde 2005

- Directora de publicaciones de la Editorial Cumbres, biblioteca especializada de Música, Teatro y Danza. (Desde 2012)

- Espectáculos de Danza: Es guionista y directora del espectáculo “Solarson”, estrenado en el Teatro Ópera House de El Cairo y Alejandría. (2007-2008)

Guionista y Directora de escena del espectáculo de Danza “Los Virtuosos” Gala Internacional de la Danza (2012)

- Espectáculos musicales: Guionista y Directora Artística del espectáculo “Mujeres con cajones” (Fémina SGAE), estrenado en el Carnival Center for de Performing Arts of Miami.

- Ha dirigido en los últimos años los montajes de Teatro del Siglo de Oro: La Noche de los Quijotes (2005) de S. M Bermúdez, “Delirium” o El Arte de las restauraciones (Dramaturgia propia sobre textos de Lope de Vega y Calderón de la Barca) “Fuenteovejuna” de Lope de Vega” (2010) por encargo del Festival de Teatro Clásico de Almagro y “Donde hay Agavios no hay celos” de F. de Rojas Zorrilla (2011). Estos espectáculos han participado en los Festivales más importantes de Teatro Clásico de España: Festival de Almagro, Fest. de Olmedo, Fest. de Cáceres, Fest. de Olite, Festo de Riobadavia, Fest. de Expresión Ibérica de Oporto, Veranos de la Villa; entre otros.

Publicaciones especializadas:

- Diccionario del Teatro Editorial SM-Madrid (2002)
- Técnica y representación teatrales Editorial SM- Madrid (1998)
- Cien Argumentos de teatro (Tomos I y II) Editorial SM-Madrid (2001)
- El gran Teatro del Mundo 54 Fascículos para la editorial Orbis Fabri, Barcelona (1998)

Artículos para la revista teatral Primer Acto 2006

Artículos para la revista especializada de Artes Escénicas del Intituto de Teatro Internacional (I.T.I - UNESCO) The World of Theatre:

Edition 2008: “Cartografía del Teatro Español” dedicado al 60 Aniversario del Instituto de Teatro Internacional en su Congreso mundial.

Edición 2011: Teatro independiente Vs Teatro Comercial, “Sobrevivir en el Mercado Teatral”.

Premios Teatrales:

Premio Mejor puesta en escena del año. Por la Unión de Escritores y Artísticas de Cuba (UNEAC) Año 1988

Premio de Dramaturgia (UNEAC)

Festival del American Community Theatre de Chicago. Además de obtener otros premios como; Premio al mejor espacio escénico, Mejor adaptación musical y Mejor diseño de vestuario. (1994)

Ha sido Jurado del Premio Nacional de Literatura Dramática año 2007 (Ministerio de Cultura).

Es miembro de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), del Instituto de Teatro Internacional (ITI-Unesco) y del Centro Español de Derechos Reprográficos. (CEDRO)

Publicaciones especializadas:

- Diccionario del Teatro Editorial SM-Madrid (2002)
- Técnica y representación teatrales Editorial SM- Madrid (1998)
- Cien Argumentos de teatro (Tomos I y II) Editorial SM-Madrid (2001)
- El gran Teatro del Mundo 54 Fascículos para la editorial Orbis Fabri, Barcelona (1998).

Artículos para la revista teatral Primer Acto 2006

Artículos para la revista especializada de Artes Escénicas del Instituto de Teatro Internacional (I.T.I - UNESCO) The World of Theatre:

Edición 2008: “Cartografía del Teatro Español” dedicado al 60 Aniversario del Instituto de Teatro Internacional en su Congreso mundial.

Edición 2011: Teatro independiente Vs Teatro Comercial, “Sobrevivir en el Mercado Teatral”.

Premios Teatrales:

Premio Mejor puesta en escena del año. Por la Unión de Escritores y Artísticas de Cuba (UNEAC) Año 1988

Premio de Dramaturgia (UNEAC)

Festival del *American Community Theatre* de Chicago. Además de obtener otros premios como; Premio al mejor espacio escénico, Mejor adaptación musical y Mejor diseño de vestuario. (1994)

Ha sido Jurado del Premio Nacional de Literatura Dramática año 2007 (Ministerio de Cultura).

Es miembro de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), del Instituto de Teatro Internacional (ITI-Unesco) y del Centro Español de Derechos Reprográficos. (CEDRO)

