

BUENOS AIRES, 06 MAR 2008

VISTO el Expediente N° 6/022/08, y

CONSIDERANDO

Que la creación de la Carrera de Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos, del Departamento de Artes Dramáticas, significó la apertura de un espacio de formación académica sin antecedentes en América Latina, y que -justamente por su novedad y juventud- representó un proyecto de ensayo, reflexión y práctica de técnicas y teorías de la disciplina;

Que desde su puesta en marcha (Resolución Ministerial N° 0286/99 y Resolución IUNA N° 687/99), a partir del año 2000, el Plan de Estudios fue objeto de necesarias revisiones y adecuaciones tendientes a una optimización de su régimen de cursada, de actualización de contenidos mínimos y de inclusión de nuevos seminarios optativos;

Que este proceso de revisión significó un arduo trabajo de aprendizaje y democratización que favoreció y garantizó la participación de estudiantes, docentes y autoridades de gestión y gobierno;

Que se hace preciso definir y homogeneizar en una propuesta de estructura sólida y consensuada, las modificaciones previstas;

Que, aún conservando los objetivos y la propuesta general inicial, es necesario establecer claramente las modificaciones al Plan vigente;

Que en tal sentido, y a través de la Resolución N° 004/07, el Consejo Departamental de Artes Dramáticas aprobó la modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos;

Que la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior, mediante el Despacho del día 28 de febrero de 2008, aprobó en forma unánime la modificación presentada;

Que se ha dado la participación correspondiente al Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente.

Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 29 incisos e) y j) de la Ley 24.521; y el Artículo 25 inciso h) del Estatuto Provisorio del IUNA.

**EL CONSEJO SUPERIOR
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
RESUELVE**

ARTICULO 1°: Aprobar el proyecto de modificación de la Carrera Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos, conducente a los Títulos de Técnico en Iluminación de Espectáculos (Pregrado, 3 años) y de Licenciado en Diseño de Iluminación de Espectáculos (Grado, 5 años), del Departamento de Artes Dramáticas del IUNA, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: Regístrese. Comuníquese a todas las Dependencias Administrativas de este Rectora, a la Unidad de Auditoría Interna, a los Departamentos y Áreas Transdepartamentales del I.U.N.A. Publíquese en el Boletín Informativo del I.U.N.A. Cumplido, **Archívese**.

RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO SUPERIOR N°: 0007

Dra. GRISELDA STRAT
Secretaria Administrativa
del Consejo Superior
I. U. N. A.

Prof. LILIANA B. DEMAIO
RECTORA
I. U. N. A.

Anexo I

PROYECTO: MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS CARRERA: LICENCIATURA EN DISEÑO DE ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS

1.- FUNDAMENTACION

La creación del IUNA significó la incorporación de la enseñanza de las artes en el ámbito de la Educación Superior y, en consecuencia, el reconocimiento de que las disciplinas artísticas constituyen un campo de saberes altamente profesionalizado y capaz de desarrollar procesos de enseñanza/aprendizaje específicos. Sin embargo, los parámetros consensuados de las instituciones educativas a nivel nacional así como la normativa existente fueron, en general, poco receptivas a este cambio. Las instituciones dedicadas a la educación superior en artes - deudoras de un paradigma racionalista que tomaba como modelo las "ciencias duras", incorporaba tímidamente pautas provenientes de las ciencias sociales y, a modo de excepción, estándares de educación, investigación y transferencia artística- se vieron obligadas, en un primer momento, a "interpretar" y "adaptar" criterios que a veces constituían un elemento restrictivo para su correcto funcionamiento y reconocimiento.

En este sentido, la creación del IUNA representó el comienzo de una etapa de transformación mutua de las tradicionales escuelas de arte a la dinámica y las exigencias académicas de los estudios universitarios y, a su vez, de los criterios que los legitiman.

Por otro lado, y simultáneamente, el IUNA abrió un espacio de revisión de los contenidos y los límites de cada disciplina a la luz de los vertiginosos cambios socioculturales de los últimos tiempos; ya que la vinculación entre diferentes disciplinas artísticas y, además, la combinación entre ciencia, arte y tecnología crean nuevos lenguajes y generan recursos conceptuales propios y modalidades de enseñanza específica.

En este marco -conceptual, ideológico, social y cultural-, la Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos, creada hace más de siete años en el ámbito del Departamento de Artes Dramáticas como un proyecto innovador, sin antecedentes en América Latina, constituye un caso emblemático que da cuenta de las dificultades y aciertos que signaron nuestra reciente historia institucional. Su existencia misma como licenciatura autónoma es fruto del trabajo de reconocimiento de la especificidad tanto técnica como estética de una práctica tradicionalmente considerada accesorio dentro del proceso teatral. Del mismo modo, la integración de conocimientos artísticos, científicos y

técnicos que implica la formación académica propuesta, la convierte en una disciplina fuertemente ligada a las problemáticas artísticas contemporáneas.

Estas problemáticas contemporáneas redescubren la luz –una verdad tan vieja- como posibilidad estética, como herramienta técnica, y como componente esencial de un lenguaje visual cada día más rico y explorado. En este terreno, el teatro actual requiere de profesionales altamente capacitados e imaginativos; entre ellos, los técnicos, investigadores, diseñadores y artistas de la luz. Es decir, los conocedores de esa paleta casi infinita de luces y sombras que propone la iluminación.

“La luz posee una elasticidad casi milagrosa. Contiene todos los grados de claridad, todas las posibilidades de color –como la paleta del pintor-, todas las movibilidades; puede crear sombras, difundir en el espacio la armonía de sus vibraciones exactamente igual como lo haría la música. Con ella poseemos toda la capacidad expresiva del espacio si este espacio es puesto al servicio del actor”, Adolphe Appia¹, citado por Eli Sirlin² en su libro La luz en el teatro.

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales el proyecto que hoy se revisa, se ha elaborado atendiendo a dos aspectos fundamentales: por un lado, una reformulación de la disciplina en cuanto a su pertenencia estructural al campo de las artes dramáticas y, por otro, un estudio exhaustivo de la curricula en relación a criterios técnico-operativos.

La revisión de estos aspectos surge de la observación y análisis de los problemas detectados durante el trabajo de estudio y evaluación del Plan original (R.M. 0286/99; Res. IUNA 687/00, Anexo IV) y modificaciones posteriores (Res. IUNA 750/01, Anexo I).

Esta nueva presentación de la Carrera, entonces, atiende algunos aspectos básicos que optimizan al proyecto original en algunas cuestiones fundamentales:

- Reconocimiento y adecuación de la carrera de Diseño de Iluminación de Espectáculos al estrecho vínculo natural que la une con la Licenciatura en Dirección –del mismo Departamento de Artes Dramáticas-, en provecho de la gran cantidad de temas y trabajos que las relacionan. De la experiencia surge la necesidad evidente de interacción y de organización de curriculas de recorridos parciales comunes a ambas carreras.
- Adecuación de la carga horaria, que resultaba excesiva y en consecuencia contraproducente a la tarea de cursada del estudiante, llevándola a las 2600 horas presenciales –necesarias y obligatorias- para ofertas académicas de grado. Esta reducción permite dar cumplimiento a la duración propuesta de la carrera -3 años,

¹ Appia, A.: “Actor, espacio, luz, pintura”, en Théâtre populaire N° 5, 1954.

² Sirlin, E.: La luz en el teatro. Manual de iluminación. Edit. Inteatro. Inst. Nac. del Teatro. Colección Pedagogía teatral. Bs.As., 2005.

título de pregrado, y 5 años, título final de grado-, sin afectar la excelencia académica; respetando materias troncales y contenidos fundamentales e irremplazables; y agilizando la cursada.

- Revisión de los contenidos mínimos de todas las materias, actualizándolos a las exigencias técnicas y metodológicas competitivas de la actualidad, y a la demanda académica y artística de nivel nacional e internacional.
- Revisión y adecuación del sistema de correlatividades, con una curricula lo suficientemente abierta como para permitir al estudiante la elección parcial de materias y/o seminarios, pero también lo suficientemente exigente para sostener una estructura de carrera lógicamente fluida y de acceso escalonado a los diferentes niveles de conocimiento y dificultad práctica.
- Revisión y adecuación de la carga horaria de materias, en general con tendencia a *cuatrimestralizar* la cursada de materias troncales, específicas y de fuerte impacto en la formación técnica, como *Física de la luz* y *Electrotecnia*. De este modo, se persigue el logro de objetivos a corto plazo, que permiten tener un diagnóstico bastante temprano de las necesidades de los estudiantes; y renovar contenidos y procedimientos en forma casi inmediata.

En líneas generales, estamos convencidos de que la propuesta viene a mejorar la calidad de un Plan de Estudios renovador y necesario en el panorama académico de los estudios superiores, y que esa propuesta surge del trabajo consensuado de toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, autoridades y su necesario contexto socio-cultural.

Por último, y en paralelo a todos los aspectos referidos, es necesario resaltar el espíritu que guía la formulación de la Carrera: una atención privilegiada de la mirada estética, de producción y creación de nuevas formas, una mirada artística completamente enraizada en la tradición de nuestro Departamento y en el del IUNA todo.

" Más allá de la denominación que reciba este oficio, el diseño de luces obedece siempre a una creación de criterio artístico. Todo aquel que trabaje con luz necesita sentirla, conocerla, estudiarla, entenderla, aprehenderla, imaginarla, recordarla y producirla. Debe saber de estilo, composición, equilibrio, de estética. Debe tener conocimientos sobre la ciencia de la luz, su generación, sus efectos ópticos, su tecnología, la psicología de su percepción, su visión, su producción y las emociones que genera". (Eli Sirlin, La luz en el teatro)

2-. TÍTULOS

- Pregrado: Técnico/a en Iluminación de Espectáculos (3 años)
- Grado: Licenciado/a en Diseño de Iluminación de Espectáculos (5 años)

3-. OBJETIVOS

- Formar profesionales con un manejo equilibrado de todos los aspectos técnicos y estéticos que demanda la disciplina del Diseño de luces de espectáculos en general, y del teatro en especial.
- Promover la investigación en el área de su competencia, y la interacción con otras disciplinas de las artes en general; y de las artes dramáticas, en especial.
- Formar profesionales capacitados para la experimentación técnica y la búsqueda de innovación estética; elementos que, acompañados de una sólida formación académica, garantizan la permanente problematización, renovación y enriquecimiento conceptual de la disciplina.

4-. DEPENDENCIA

La carrera dependerá del Departamento de Artes Dramáticas "Antonio Cunill Cabanellas".

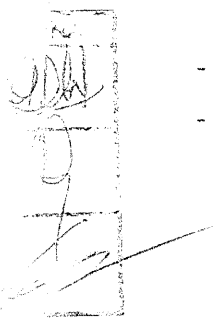
5-. PERFIL DEL GRADUADO

Para la obtención del Título de Pregrado (Técnico/a en Iluminación de Espectáculos) se persigue un perfil técnico sólido, de amplio dominio y manejo de tecnología actualizada, en el área de la iluminación de espectáculos.

El Título de Grado (Licenciado/a en Diseño de Iluminación de Espectáculos) debe garantizar un perfil profesional lo suficientemente completo para lograr creatividad y competencia en el diseño de la iluminación de espectáculos en general, y una actitud interdisciplinaria y de permanente búsqueda que permita el desarrollo teórico de la disciplina.

6-. REQUISITOS DE ADMISIÓN

- Título secundario.
- Certificado de aptitud psico-física.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The signature is in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp is a simple rectangle with a border.

7-. REQUISITOS DE GRADUACIÓN

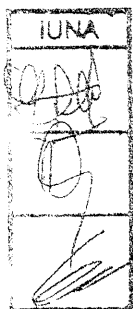
Para la obtención del Título de Pregrado, se requiere haber cursado, regularizado y aprobado todas las materias de 1º a 3º año completos.

Para la obtención del Título de Grado, se requiere completar la cursada del 4º y 5º años, la presentación del Diseño de un Proyecto Espectacular (resultado de un Taller Anual propuesto para tal fin, en el último año de la carrera) y de una Tesina de Licenciatura, que deberá ser defendida ante un Tribunal designado especialmente.

8-. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR

El diseño curricular de la Carrera concibe una red de asignaturas troncales (teóricas y prácticas) que son columna vertebral de la especialidad. La mayoría de ellas, en su revisión y proyecto de reforma, tienen un régimen de cursada cuatrimestral; con excepción de los *Talleres Proyectuales (I, II y III)*, y *Diseño y Proyecto de Montaje (Proyecto Espectacular)*, por tratarse de talleres específicos que requieren de una maduración y seguimiento en el tiempo para lograr un producto acabado; proceso que sólo puede concebirse y evaluarse con un régimen de cursada anual.

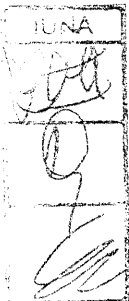
Por otra parte, la nueva propuesta contempla la incorporación de 4 espacios curriculares optativos. De este modo, se favorece la formación integral de los estudiantes permitiéndoles la elección de materias afines de otras Licenciaturas de este Departamento o de otra Unidad Académica del IUNA; de acuerdo a las necesidades, aptitudes, perspectivas y proyectos personales de cada uno de los estudiantes.

9.- ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS

Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos
Estructura Curricular

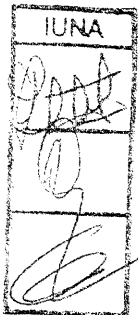
Código	Asignaturas	Horas por semana	Regimen Cursada	Horas totales
Troncales de la Especialidad				
1	Electrotecnia	2	Cuat.	32
2	Física de la luz	2	Cuat.	32
9	Introducción a la Luminotecnia Teatral	3	Cuat.	48
17	Luminotecnia Teatral I (Sistemas Lumínicos)	3	Cuat.	48
24	Luminotecnia Teatral II (Sistemas Lumínicos)	3	Cuat.	48
30	Luminotecnia Teatral III (Sistemas de control)	4	Cuat.	64
25	Sistemas de Montaje	4	Cuat.	64
19	Léxico Técnico y Documentación Grafica I	4	Cuat.	64
26	Léxico Técnico y Documentación Grafica II	4	Cuat.	64
18	Taller Proyectual I	4	Anual	128
31	Taller Proyectual II	4	Anual	128
45	Taller Proyectual III	4	Anual	128
53	Diseño y Proyecto de Montaje. Proyecto Espectacular	4	Anual	128
46	Iluminación en Teatro de Prosa	4	Cuat.	64
47	Iluminación en Teatro de Danza	4	Cuat.	64
49	Iluminación en Teatro Musical	4	Cuat.	64
50	Iluminación en Eventos Performáticos	4	Cuat.	64
3	Luz y Espacio	3	Cuat.	48
10	Fundamentos de la Composición Lumínica	3	Cuat.	48
32	Historia de la Iluminación Escénica y del Espacio Teatral I	2	Cuat.	32
38	Historia de la Iluminación Escénica y del Espacio Teatral II	2	Cuat.	32
33	El Lenguaje Plástico de la Luz I	2	Cuat.	32
39	El Lenguaje Plástico de la Luz II	2	Cuat.	32
27	Seguridad en iluminación	2	Cuat.	32

Asignaturas comunes con otras carreras				
4	Visión I	2	Cuat.	32
11	Visión II	2	Cuat.	32
5	Escenografía I	2	Cuat.	32
12	Escenografía II	2	Cuat.	32
6	Dibujo (Sistema de Representación) I	4	Cuat.	64
13	Dibujo (Sistema de Representación) II	4	Cuat.	64
34	Espacio Escénico I	2	Cuat.	32
41	Espacio Escénico II	2	Cuat.	32
21	Maquillaje, Caracterización y Vestuario	2	Cuat.	32
40	Producción Teatral I	2	Cuat.	32
7	Historia de las Artes Visuales I	2	Cuat.	32
14	Historia de las Artes Visuales II	2	Cuat.	32
20	Historia de las Artes Visuales III	2	Cuat.	32
8	Panorama del Teatro Universal I	2	Cuat.	32
15	Panorama del Teatro Universal II	2	Cuat.	32
22	Panorama del Teatro Argentino	2	Cuat.	32
28	Panorama del Teatro Latinoamericano	2	Cuat.	32
23	Problemas de Filosofía	2	Cuat.	32
29	Estética	2	Cuat.	32
35	Teoría y Estéticas Teatrales I	2	Cuat.	32
42	Teoría y Estéticas Teatrales II	2	Cuat.	32
36	Análisis del Texto Espectacular y Dramático I	2	Cuat.	32
43	Análisis del Texto Espectacular y Dramático II	2	Cuat.	32
16	Semiótica General	2	Cuat.	32
51	Metodología de la Investigación	3	Cuat.	48
54	Taller de Tesis	3	Cuat.	48
Optativas Núcleo A				
44	Materia / Seminario / Taller Optativo:	4	Cuat.	64
48	Materia / Seminario / Taller Optativo:	4	Cuat.	64
	Introducción a la Dirección de Fotografía (Cine y video)			

	Técnicas Audiovisuales			
	Video Digital			
	Música Incidental			
	Taller de Producción Multimedial			
	Taller de Sonido			
Toda otra asignatura no incluida en este listado deberá ser aprobada por el Consejo Departamental				
Optativas Núcleo B				
37	Materia / Seminario / Taller Optativo:	2	Cuat.	32
52	Materia / Seminario / Taller Optativo:	2	Cuat.	32
	Historia General de la Música			
	Historia General de la Danza			
	Historia del Cine			
	Análisis del Texto Espectacular y Dramático III			
	Semiótica del Teatro			
	Medios y políticas de la comunicación			
Toda otra asignatura no incluida en este listado deberá ser aprobada por el Consejo Departamental				
Total de horas				2.608

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE NAVARRA

Correlatividades

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Horas por Semana	Régimen de cursada	Horas por Cuatri-mestre	Para poder cursarla, tener Cursada	Para poder aprobarla, Tener Aprobada
1	1	Electrotecnia	2	Cuat.	32		
	2	Física de la luz	2	Cuat.	32		
	3	Luz y Espacio	3	Cuat.	48		
	4	Visión I	2	Cuat.	32		
	5	Escenografía I	2	Cuat.	32		
	6	Dibujo - Sistema de Representación I	4	Cuat.	64		
	7	Historia de las Artes Visuales I	2	Cuat.	32		
	8	Panorama del Teatro Universal I	2	Cuat.	32		
2	9	Introducción a la Luminotecnia Teatral	3	Cuat.	48	1, 2	1, 2
	10	Fundamentos de la Composición Luminica	3	Cuat.	48		3
	11	Visión II	2	Cuat.	32	4	4
	12	Escenografía II	2	Cuat.	32	5	5
	13	Dibujo - Sistema de Representación II	4	Cuat.	64	6	6
	14	Historia de las Artes Visuales II	2	Cuat.	32	7	7
	15	Panorama del Teatro Universal II	2	Cuat.	32	8	8
	16	Semiótica General	2	Cuat.	32		

100

Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos

Plan de Estudios

Correlatividades

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Horas por Semana	Régimen de cursada	Horas por Cuatrimestre	Para poder cursarla, tener Cursada	Para poder aprobarla, Tener Aprobada
3	17	Luminotecnia Teatral I (Sistemas Lumínicos)	3	Cuat.	48	1, 2, 9	1, 2, 9
	18	Taller Proyectual I	4	Annual	64	1, 2, 3, 4, 9	1, 2, 3, 4, 9
	19	Léxico Técnico y Documentación Grafica I	4	Cuat.	64	4	4
	20	Historia de las Artes Visuales III	2	Cuat.	32	14	14
	21	Maquillaje, Caracterización y Vestuario	2	Cuat.	32		
	22	Panorama del Teatro Argentino	2	Cuat.	32		
	23	Problemas de Filosofía	2	Cuat.	32		
4	24	Luminotecnia Teatral II (Sistemas Lumínicos)	3	Cuat.	48	17, 19	17, 19
	25	Sistemas de Montaje	4	Cuat.	64	1, 2, 9	1, 2, 9
	26	Léxico Técnico y Documentación Grafica II	4	Cuat.	64	19	19
		Taller Proyectual I (Continúa)	4		64		
	27	Seguridad en iluminación	2	Cuat.	32	1	1
	28	Panorama del Teatro Latinoamericano	2	Cuat.	32		
	29	Estética	2	Cuat.	32	23	23

Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos
Plan de Estudios

Correlatividades

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Horas por Semana	Régimen de cursada	Horas por Cuatrimestre	Para poder cursarla, tener Cursada	Para poder aprobarla, Tener Aprobada
5	30	Luminotecnia Teatral III (Sistemas de control)	4	Cuat.	64	24	24, 25
	31	Taller Proyectual II	4	Annual	64	19, 18, 14	19, 18, 14, 20
	32	Historia de la Iluminación Escénica y del Espacio Teatral I	2	Cuat.	32	15, 14	15, 14, 20
	33	El Lenguaje Plástico de la Luz I	2	Cuat.	32	10, 14	10, 14, 20
	34	Espacio Escénico I	2	Cuat.	32	10, 12	10, 12
	35	Teoría y Estéticas Teatrales I	2	Cuat.	32	15, 29	15, 29
	36	Análisis del Texto Espectacular y Dramático I	2	Cuat.	32	15, 16	15, 16
	37	Materia / Seminario / Taller Opcativo (Núcleo B)	2	Cuat.	32	A determinar en cada caso, según corresponda	
6		Taller Proyectual II (Continúa)	4		64		
	38	Historia de la Iluminación Escénica y del Espacio Teatral II	2	Cuat.	32	32	32
	39	El Lenguaje Plástico de la Luz II	2	Cuat.	32	33	33
	40	Producción Teatral I	2	Cuat.	32	18	18
	41	Espacio Escénico II	2	Cuat.	32	34	34
	42	Teoría y Estéticas Teatrales II	2	Cuat.	32	35	35
	43	Análisis del Texto Espectacular y Dramático II	2	Cuat.	32	36	36
	44	Materia / Seminario / Taller Opcativo (Núcleo A)	4	Cuat.	64	A determinar en cada caso, según corresponda	
Título de Pre Grado: Técnico/a en Iluminación de Espectáculos			Total Horas		704		

458

167

Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos

Plan de Estudios

Correlatividades

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Horas por Semana	Régimen de cursada	Horas por Cuatrimestre	Para poder cursarla, tener Cursada	Para poder aprobarla, Tener Aprobada
Para ingresar a la Licenciatura deben aprobarse todas las asignaturas troncales de la especialidad y troncales teóricas de la especialidad, y no adeudar más de 3 asignaturas comunes con otras carreras y/u optativas							
7	45	Taller Proyectual III	4	Anual	64	41	41
	46	Iluminación en Teatro de Prosa	4	Cuat.	64	37, 41	37, 41
	47	Iluminación en Teatro de Danza	4	Cuat.	64		
	48	Materia / Seminario / Taller Optativo (Núcleo A)	4	Cuat.	64	A determinar en cada caso, según corresponda	
8		Taller Proyectual III (Cont.)	4		64		
	49	Iluminación en Teatro Musical	4	Cuat.	64		
	50	Iluminación en Eventos Performativos	4	Cuat.	64	37, 41	37, 41
	51	Metodología de la Investigación	3	Cuat.	48	16, 23	16, 23
9	52	Materia / Seminario / Taller Optativo (Núcleo B)	2	Cuat.	32	A determinar en cada caso, según corresponda	
	53	Diseño y Proyecto de Montaje. Proyecto Espectacular	4	Anual	64	Todos los espacios curriculares anteriores	
	54	Taller de Tesis	3	Cuat.	48		
10		Diseño y Proyecto de Montaje. Proyecto Espectacular (cont.)	4		64		
Título de grado: Licenciado/a en Diseño de Iluminación de Espectáculos			Total Horas		2608		

10-. AREAS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

El Plan de Estudios, estructuralmente, articula sus asignaturas de acuerdo a la siguiente organización general:

- Asignaturas Troncales de la Especialidad: agrupa materias, seminarios y/o talleres orientados específicamente a la formación de artistas con capacidad de desarrollo conceptual y de aplicación práctico-técnica del área disciplinar; privilegia contenidos y métodos de impacto directo e inmediato sobre el campo profesional del futuro graduado.
- Asignaturas comunes con otras Carreras: nuclea las asignaturas que, formando parte de la curricula de otras Carreras (del mismo Departamento de Artes Dramáticas, o de otras unidades académicas del IUNA), aportan al estudiante competencias específicas de las artes fuertemente ligadas a la práctica del iluminador y el diseñador de luces.
- Optativas Núcleo A: Integra dos asignaturas opcionales (materia, seminario o taller) ligadas a la producción artística y a sus especialidades técnicas: el sonido, la fotografía, el video, etc.
- Optativas Núcleo B: Integra dos asignaturas opcionales (materia, seminario o taller) relacionadas a la teoría estética, la historia y la crítica de las artes.

En ambos núcleos, el estudiante optará entre una oferta de varias asignaturas aprobadas por el Consejo Departamental.

De este modo y con este diseño, se pretende desarrollar y potenciar las diversas áreas que un profesional de la disciplina debe conseguir: por un lado, la formación artístico-técnica específica; por otro, la reflexión conceptual y metodológica que la instancia académica debe promover. Todo ello, en el marco de una necesaria y suficiente interdisciplinariedad y contacto con las diversas disciplinas afines.

Contenidos Mínimos

1.- ELECTROTECNIA

Electrostática, capacidad eléctrica. Electrodinámica, Circuitos serie, paralelo y mixto, Ley de ohm, resistencia eléctrica. Electromagnetismo, Corriente eléctrica alterna y continua, sus magnitudes, circuitos trifásicos y monofásicos. Motores. Tableros. Cálculo de carga y sección de cables. Principios de electrónica.

2.- FÍSICA DE LA LUZ

Aspectos físicos de la luz. Óptica geométrica y propagación rectilínea de la luz. Reflexión, transmisión y absorción de la luz. Propiedades de los materiales. Magnitudes luminosas fundamentales. Aspectos físicos del sistema perceptivo. Color luz. Modificadores de la emisión lumínica.

9.- INTRODUCCION A LA LUMINOTECNIA

Las herramientas de la luz. Fuentes de luz. Luminarias teatrales convencionales. Luminarias de efecto y robotizadas. Accesorios lumínicos internos y externos. Filtros. Proyectores. Sistemas de control de intensidad, dimmers y consolas. Sistemas de conducción y sujeción. Sistema de alimentación y distribución eléctrica. Estructuras de soporte.

17.- LUMINOTECNIA TEATRAL I (SISTEMAS LUMÍNICOS)

Descripción general de los componentes del sistema lumínico teatral. La etapa de potencia: sus partes, sus variables. Los sistemas de asignación de circuitos a dimmers y directos. La distribución eléctrica. Tipos de conexión. Sistemas de patcheo. Señales y protocolos para control de la iluminación. Sistemas analógicos, analógicos multiplexados y digitales.

24.- LUMINOTECNIA TEATRAL II (SISTEMAS LUMÍNICOS)

El sistema lumínico teatral. Descripción general del sistema de iluminación para eventos y teatros. Variables y alternativas en relación a la escala, a la morfología espacial y a la funcionalidad. Sistemas de montaje de luminarias, variables y tipos. Lámparas de uso teatral. Luminarias teatrales. Luminarias motorizadas. Nuevas tecnologías aplicadas a la producción lumínica. Proyectores y accesorios con sistemas de control digitalizados.

30.- LUMINOTECNIA TEATRAL III

Sistemas lumínicos de alta complejidad y gran escala: Distintos modelos y tipologías. Los sistemas de control lumínico: Aprendizaje de operación. Consolas manuales y programables. Operación de luces mediante PC con interfaces DMX. Los sistemas automatizados lumínicos – conocimiento y programación. Planteos de presets y paletas. Programación de la biblioteca lumínica personal. Combinatorias de uso de programas de diseño lumínico con trabajos de puesta. Sistemas de interrelación entre la PC y la consola de luces. Sistemas de interrelación entre proyecciones, luces y sonido. Concepto del multimedia – Sistemas de control de multimedia.

25.- SISTEMAS DE MONTAJE

Maquinaria escénica básica. Sistemas de colgado y montaje en escenarios a la Italiana. Varas, tiros, contrapesos. Sistemas de parrillas a sogas y sistemas motorizados. Maquinaria de piso. Trastos practicables y no practicables. Decorados. Relaciones de la maquinaria escénica con la iluminación. Topología del escenario. Antecedentes y proyección de los sistemas de montaje tradicionales y contemporáneos. Cálculos de peso y resistencia en varas tradicionales. Concepto de sistemas de montaje no tradicionales. Armado y componentes. Cálculo de resistencia de puntos de Rigging.

19.- LÉXICO TÉCNICO Y DOCUMENTACION GRAFICA I

Normas básicas de dibujo técnico. Manejo de las herramientas de dibujo manual. Concepto y manejo de escalas. Definición de planta, corte, vista. Su representación. Normas y reglamentaciones USITT para la documentación de iluminación. Planillas para registro de documentación de puesta de luces. Interpretación de plantas de iluminación. Glosario de términos técnicos. Interpretación de textos técnicos. Uso y manejo de catálogos de iluminación. Interpretación de sus datos.

26.- LÉXICO TÉCNICO Y DOCUMENTACION GRAFICA II

Conocimiento y operación de programas de iluminación por PC y MAC para representaciones bi y tridimensionales. Programas de dibujo y específicos de renderización lumínica. Obtención de datos y producción de planillas de luces complementarias. Interpretación de textos bibliográficos y manuales de operación de equipos de iluminación. Documentación de obra en proyecto y obra terminada. Su registro para su reproducción.

18.- TALLER PROYECTUAL I

El lenguaje de la luz. Sus objetivos. Similitudes y diferencias con el lenguaje dramático. Elementos que configuran las herramientas de trabajo en el diseño de iluminación. La articulación del lenguaje lumínico. La articulación del "sentido". "Lo emotivo". Los sistemas lumínicos. La puesta de luces. El uso del color en la sintaxis lumínica. La representación de la luz desde lo plástico. La representación de la luz desde lo técnico. Planos y planillas documentales. La luz y el espacio de la representación. El montaje y la operación de luces. El rol del montajista. El rol del asistente.

31.- TALLER PROYECTUAL II

Los modelos morfológicos o tipologías de espacios escénicos. Los espacios y la escenografía. La representación y la escala. Los objetos en el espacio. La relación luz-objeto-espacio. La luz y el sonido. Modificación del campo sonoro y su correspondencia con el visual. Cronología de la relación entre las ideas y el pensamiento de cada época con las producciones lumínicas. La imagen. Componentes de imagen teatral y de imagen en el arte. Modificadores de visibilidad: formas, tiempo, movimiento. El texto como visión. El texto en la imagen teatral.

45.- TALLER PROYECTUAL III

Análisis de la existencia de una problemática común relacionada con el material dramático, el equipamiento y las relaciones en el seno del equipo creativo. Desarrollo de los mecanismos y criterios personales de análisis y estudio frente a un material propuesto. El estilo en la práctica del diseño de iluminación. Maneras de abordar un material y un diseño de iluminación. El proceso de construcción de la idea lumínica y su concreción. La documentación del producto ya realizado. La iluminación escénica y las proyecciones. Últimas tecnologías multimedia y su relación con el diseño de iluminación. La obra lumínica de diseñadores de iluminación nacionales y extranjeros.

53.- DISEÑO Y PROYECTO DE MONTAJE. PROYECTO ESPECTACULAR

Desarrollo de un diseño de iluminación y de documentación, atravesando todas las etapas pertinentes a la práctica profesional.

46.- ILUMINACIÓN EN TEATRO DE PROSA

La iluminación según el género teatral. Diferencias técnicas, creativas y estéticas. Características del teatro de prosa. El texto dramático. Análisis y comparaciones entre el lenguaje de la luz y el lenguaje dramático. La articulación de la luz en el texto dramático. La puesta de luces. Estructuras y sistemas convencionales para teatro de prosa. Los directores teatrales y su relación con la luz. Directores - iluminadores. Iluminadores de teatro. Sus métodos y estilos. La iluminación como generadora del hecho dramático.

47.- ILUMINACIÓN EN TEATRO DE DANZA

Artes del movimiento: su generación y desarrollo. Maestros de las artes del movimiento. El advenimiento del uso de luz eléctrica para iluminar espectáculos de danza. Elementos. El coreógrafo, el compositor musical y el iluminador: interrelación en la historia y en la actualidad. Relación entre la música y la luz, el ritmo, el pulso, el silencio. Formas de lenguaje de la danza y su resolución lumínica. Estilos de movimiento y su relación con el diseño lumínico. El espectáculo visual o formal y el espectáculo basado en la construcción del movimiento.

49.- ILUMINACIÓN EN TEATRO MUSICAL

La música y la imagen visual: la música y la acción dramática. Sus relaciones históricas. Relación entre la música y la luz. El ritmo, el pulso y el silencio. Elementos comunes y divergencias. Antecedentes históricos sobre teorías vinculantes de la luz y el sonido. El músico, el director y el iluminador: Interrelación en la historia y en la actualidad. Formas

del lenguaje musical y su resolución luminica: de la ópera a los Rolling Stones. El espectáculo visual o formal y el espectáculo basado en la construcción musical. Ejemplos y actitudes luminicas. Métodos y estilos de la iluminación con formas musicales.

50.- ILUMINACIÓN EN EVENTOS PERFORMATICOS

La iluminación aplicada a la acción. La acción dramática fuera del texto. La iluminación como generadora del hecho dramático. El teatro de imagen. La dramaturgia del espectador. La luz como elemento fundamental del lenguaje dramático visual. Lo performativo, la eventualidad. La instalación y la acción. Uso creativo de la luz en instalaciones y acciones eventuales. El evento académico. El evento artístico. La iluminación en espectáculos multimedia. Métodos y estilos.

3.- LUZ Y ESPACIO

La luz en el espacio perceptual. Diferencia entre percepción y sensación. Estructura del fenómeno visual. El espacio homogéneo y espacio heterogéneo: delimitación, color, apariencia, textura. La luz en el espacio del arte. El espacio pictórico y la luz. El espacio arquitectónico y la luz. Las instalaciones: interacción espacio, luz, sonido. La luz en el espacio teatral. Los principales modelos morfológicos de ámbitos escénicos y su relación con la luz. La escenografía: el espacio escénico y el dispositivo escénico y su relación con la luz.

10.- FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICION LUMINICA

Los objetivos de la iluminación. Factores morfológicos de la luz. Categorías sintácticas de la luz. Categorías semánticas de la luz. Estilo y composición. El proceso de diseño y sus etapas. Organización de la información del diseño. La articulación estética-técnica. Estrategias heurísticas en el diseño.

32.- HISTORIA DE LA ILUMINACIÓN ESCÉNICA Y DEL ESPACIO TEATRAL I

Diferentes estrategias utilizadas en la representación escénica y la utilización de la iluminación o de diferentes escenarios para la construcción de una imagen visual teatral a lo largo de la historia. Grecia y Roma. Medioevo. Gótico. Comparación con el Románico. Formulación del espacio medieval. El espacio de representación y la estrategia luminica. Introducción a la escena renacentista. La iluminación y Shakespeare. La perspectiva. Evolución del cuadro escénico Barroco. Historia de los artefactos previos a la energía eléctrica utilizados. Historia del espacio escénico y la escenografía. La electricidad como fuente de energía y artefactos luminicos. Cronología de la tecnología hasta los primeros móviles de lámpara Par. 1870-1930 Comienzo de la dirección escénica. Antoine, Meiningen, Stanislavsky. Meyerhold, Piscator, Reinhardt. Modos de visualización. Realismo y Simbolismo. Siglo XX. Introducción a Mac Candless y a Jean Rosenthal. Primer sistema de organización de diseño de iluminación. Teorías sobre la iluminación escénica. Adolphe Appia, problema de la organización espacial de la Opera. Gordon Craig, iluminación en el teatro. Formas de narración espacial del realismo. Nuevos conceptos relativos a lo visual en el teatro.

38.- HISTORIA DE LA ILUMINACIÓN ESCÉNICA Y DEL ESPACIO TEATRAL II

Fundamentos filosóficos del diseño. Teorías sobre la luz y la percepción en diferentes épocas. La incidencia del surgimiento de la electricidad para una nueva concepción del espacio teatral. Vinculación de la iluminación eléctrica con el nacimiento de la dirección escénica. Teorías estéticas teatrales del siglo XIX, texto versus imagen visual. La iluminación y la pintura. Estudios sobre la influencia real de la pintura en el quehacer y la pedagogía de la iluminación. Surgimiento y desarrollo de la fotografía. Imagen impresa, maquinas para ver y reproducir. El cine, influencias e implicancias en el teatro. La historia de la sombra. Sombra y percepción en el teatro y el cine. Aproximación a una imagen-teatro.

33.- EL LENGUAJE PLÁSTICO DE LA LUZ I

El uso de la luz a lo largo de la historia del arte, del medievo al postimpresionismo. La luz como acto de irradiación divino. La iluminación como herramienta de mimesis y modelado de los cuerpos. Formas hápticas e imágenes sinestesias. Percepción de forma, profundidad, distancia y movimiento. Percepción de luz y color. La luz como elemento exploratorio de texturas y superficies. Exploraciones técnicas: la cámara oscura. Luz y sombra. Nuevas teorías del color y la luz.

39.- EL LENGUAJE PLÁSTICO DE LA LUZ II

Espacios lumínicos. Vanguardias del siglo XX. Los procedimientos analíticos de la luz, ciencia y arte. La representación del movimiento. El problema de la pura forma. El arte inmaterial. La exploración fenomenológica del espacio. Dan Flavin y los ambientes lumínicos. El arte conceptual. Objeto vs. Concepto. Arte óptico. La provocación visual. Efectos ópticos y creación de ambientes perceptivos. El efecto de campo como análogo lumínico en la construcción de la obra abierta. Arte cinético-lumínico. El movimiento real. Ambientes lumínicos y cibernéticos. El video arte. Su relación con la luz. Combinación de producciones lumínicas e imágenes proyectadas proyecciones. La luz y la plástica contemporánea. La luz como herramienta de creación.

27.- SEGURIDAD EN ILUMINACION

Normas y leyes vigentes en Argentina y el mundo sobre seguridad en el trabajo. Leyes sobre seguridad eléctrica. Sistemas contra incendio. Normativa de seguridad específica al ámbito y quehacer teatral. Análisis de los espacios teatrales y su relación con la seguridad eléctrica. Los espacios de uso para espectáculos fuera de las salas teatrales. Centros de convenciones, estadios cerrados, salones, etc. Espectáculos en espacios abiertos: Parques, estadios. Restricciones y condiciones de uso. Los espectáculos masivos. Organización de sistemas de seguridad general y eléctrica.

4.- VISION I

Análisis y sintaxis de la imagen. Elementos componentes del proceso visual. El contraste como agente fundamental del proceso de percepción y comunicación visual. Estructuración del espacio gráfico plano a través de la percepción. Relación elemento/campo. Equilibrio. Tensión. Leyes de agrupamiento de las formas (teoría gestáltica). Niveles de lectura. Organización del espacio bidimensional según las leyes de la geometría. Sistema Monge. Estructura portadora y modular. Relaciones de proporción y ritmo. Formas organizadas según estructuras externas. Estructuras de repetición. Tramas. Introducción a la simetría. El color como elemento. El color en sintaxis. Unidad figurar.

11.- VISION II

Conceptos pre semióticos de análisis visual. La retórica del lenguaje visual. Operaciones retóricas. Signo plástico y signo icónico. Organización del espacio tridimensional. Identificación de las situaciones de estudio en el espacio cotidiano, en el de los diseños y en el de las obras de artes visuales. Cualidades espaciales. Topología espacial. Conceptos témporo-espaciales. La interacción serial. Concepto de serie de formas. Metamorfosis. El movimiento en el plano. Producción de movimiento real y movimiento aparente. El movimiento en el espacio tridimensional. Antecedentes plásticos de configuraciones témporo-espaciales.

5.- ESCENOGRAFIA I

Arquitectura de la escena. El ámbito escénico. Su morfología y componentes. La escena y la sala de teatro. Tipologías. Escenotecnia. La caja escénica. Construcción, dimensiones y funcionamiento. Instalaciones. Dispositivos escénicos. Sistemas de montaje y maquinaria escénica. Su evolución y desarrollo. La escenografía en el mundo antiguo, en el Renacimiento y el Barroco. El telón pintado. El uso de la perspectiva como representación plana. La escenografía en el romanticismo y el neoclasicismo. La aparición de las formas volumétricas en la escena. El espacio en la escena.

12.- ESCENOGRAFIA II

La práctica escenográfica en su relación con lo morfológico y el equipamiento en las salas. Estudio de escenógrafos y su obra. Representación gráfica. Diferentes sistemas de representación del espacio. Representación técnica y documentación. La escenografía actual. Iniciación en el estilo de la moda según los períodos sobresalientes de la Historia del Arte. El boceto como comunicador visual.

6.- DIBUJO – SISTEMAS DE REPRESENTACION I

Percepción espacio bi, tri y n adimensional. Presentación y representación. Sistemas de representación geométrico descriptivo. sistema Monge. Proyecciones ortogonales, axonométricas, oblicuas. Perspectivas, distintos puntos de fuga.

13.- DIBUJO – SISTEMAS DE REPRESENTACION II

Espacio en compartimentos. Ubicación de elementos en el espacio. Espacio real. Espacio virtual. Espacio topológico. Espacios internos y externos. Interrelaciones espaciales. Homeomorfismo. Representación gráfica de proyectos espaciales. Maquetas.

34.- ESPACIO ESCÉNICO I

Los valores espaciales. Peso. Contraste. Equilibrio y desequilibrio escénico. Ruptura. Centro de interés. Dinámicas.

41.- ESPACIO ESCENICO II

Generación del espacio. Puntos de vista. Espacio real y espacio virtual. El espacio del espectador. El dispositivo escénico.

21.- MAQUILLAJE, CARACTERIZACIÓN Y VESTUARIO

Iniciación en el estilo de la moda según los períodos sobresalientes de la Historia del Arte. El color, su expresividad. Diferentes materiales. Textura y tramas. El vestuario en el espacio escénico. Funciones y usos del maquillaje y su relación con el vestuario. Fundamentos ópticos y pictóricos del maquillaje. Reglas funcionales. Colores básicos. Combinación de colores. Influencia de la luz. La caracterización, posibilidades expresivas. El cabello, su relación con los aspectos gnímicos y psicológicos. Las máscaras. Tipos de máscaras. Técnicas y materiales. Títeres y marionetas. Metodología proyectual. Tratamiento del boceto como comunicador visual.

40.- PRODUCCIÓN TEATRAL I

Concepto de producción. Especificidades de la producción de teatro. El teatro y la industria cultural. Rol del productor. Concepto de organización. Factores técnicos, materiales y humanos. Funciones y responsabilidades. Costos estructurales de los espectáculos teatrales. Instrumentos de previsión y control. Sistemas de financiación. La comercialización. El teatro en el entramado de las políticas culturales. Legislación vigente. Diferentes estrategias de producción. Prensa y difusión.

7.- HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES I

Introducción a la historia de las artes visuales. La obra y su relación con el contexto histórico social y cultural. Identificación de las variantes estilísticas, iconográficas e iconológicas de la producción artística en las distintas etapas de la civilización. El arte en el mundo antiguo. El arte clásico. El mundo medieval. Renacimiento. Manierismo.

14.- HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES II

Las artes visuales en el mundo moderno. Características formales de los estilos. La crisis del modelo renacentista. El barroco: la nueva espacialidad. El *Trompe l'oeil* y la

anamorfosis. Luz, movimiento y color en el espacio pictórico. El espacio urbano: la geometría como base del diseño. La arquitectura como programa ideológico. Las artes visuales y la Ilustración: Romanticismo y Clasicismo. La disolución del arte cortesano y el camino hacia una poética/política realista. Arte, política y sociedad: el Realismo estético. Revolución y arte.

20.- HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES III

El siglo XX. Configuración de las vanguardias. Arte y política. Nuevos códigos visuales. Nuevos dispositivos tecnológicos. El Impresionismo. Expresionismo. Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Neoplasticismo holandés. El arte y su vínculo con la sociedad. Utopías en urbanismo, arquitectura y diseño: la Bauhaus. Crisis de las nociones de autor, vanguardia, obra de arte y mercado. Las artes visuales en el contexto de la posmodernidad: El arte no figurativo. El pop. El arte conceptual. Hiperrealismo. Las artes visuales y su relación con el teatro: happening, performances, acciones, instalaciones.

8.- PANORAMA DEL TEATRO UNIVERSAL I

Elementos constitutivos del hecho teatral. Orígenes: mito, rito y teatro. El teatro clásico en Oriente: No, Kabuki, Ópera China, Danza katakali. Origen del teatro en Occidente: Grecia. Del dítirambo al teatro. La tragedia. Los grandes autores trágicos. Sistematización teórica: la Poética de Aristóteles. La comedia y su relación con lo contextual. El teatro en Roma. El hecho teatral y la reformulación autoral del teatro griego. La comedia latina. Formas teatrales medievales. El teatro de origen religioso (milagros, misterios, moralidades) y profano (farsas). El teatro erudito y el teatro popular en el Renacimiento.

15.- PANORAMA DEL TEATRO UNIVERSAL II

La Comedia del Arte: los tipos. Improvisación y dramaturgia actoral. El teatro isabelino. Teatros y dramaturgos. Concepción dramática de Shakespeare. El teatro español del Siglo de Oro: concepción dramática de Lope de Vega y Calderón de la Barca. La comedia en Francia: Moliere. La poética Neoclásica en la dramaturgia de Corneille y Racine. Corriente popular en España: Ramón de la Cruz. El drama Romántico. Aportes teóricos de Víctor Hugo y Schiller. Propuestas escénicas renovadoras.

22.- PANORAMA DEL TEATRO ARGENTINO

El grotesco criollo como género fundante. Características. El personaje grotesco. La comedia costumbrista y el comienzo de la época de oro del cine nacional. Los grandes comediantes. El movimiento independiente. Surgimiento, oposiciones y propósitos. Los grupos más importantes. Roberto Arlt. La formación del actor. El teatro y la modernidad de los sesenta. La generación de los realistas. El Di Tella y las nuevas instancias teatrales. La dramaturgia de Gambaro y Pavlovsky. El teatro político en los sesenta. Cambios en el modelo dramático. El teatro durante la dictadura. La metáfora como lenguaje. Teatro abierto. Las nuevas propuestas escénicas. Dramaturgia del actor y del director. El teatro de imagen, la danza - teatro, el teatro callejero. Cambios de paradigma en la dramaturgia y la puesta en escena.

28.- PANORAMA DEL TEATRO LATINOAMERICANO

El teatro universitario en Latinoamérica: Chile, México, Perú. Influencias: Pirandello y Brecht en el teatro latinoamericano. La dramaturgia mexicana. El teatro independiente en Uruguay, Chile y Venezuela. Los festivales. Cine y teleteatro. Enfoques: el teatro antropológico y el teatro político. El teatro posmoderno en Latinoamérica.

23.- PROBLEMAS DE FILOSOFÍA

El problema del ser en el horizonte del pensamiento griego. Martin Heidegger y la dimensión ontoteológica de la metafísica occidental. Phycis y arche. La apertura inaugural

del pensar. Ser y permanencia en Parménides. Logos y devenir en Heráclito. Friederich Nietzsche y el surgimiento de la tragedia antigua. Dionisos y Apolo. Caída del fundamento. Metafísica y nihilismo. El problema del sujeto en el horizonte de la modernidad. La relación sujeto / objeto en el pensar cartesiano. La representación como categoría fundante en el plano gnoseológico, ético y político. Kant y la fundamentación filosófica de la ciencia moderna. Ciencia, técnica y razón instrumental. Ética y política. Verdad y deber. Hegel y el idealismo. Dialéctica e historia. Espíritu e ilustración. La crisis del paradigma moderno. Marx, Kierkegaard, Feuerbach, Nietzsche. Un nuevo concepto del filosofar. Modernidad tardía y horizonte posmoderno. Mundo, lenguaje y representación en el debate filosófico del siglo XX. Ludwig Wittgenstein y el giro lingüístico. Michel Foucault y la genealogía del poder. Gilles Deleuze y los laberintos del sentido. Jacques Derridá y el fonologocentrismo.

29.- ESTÉTICA

La estética y sus orígenes clásicos. Arte y poesía en el pensamiento platónico y en la filosofía aristotélica. Renacimiento y barroco. El problema del arte en la modernidad. Representación y humanismo. Metáfora y alegoría. La estética kantiana. Libre juego de las facultades y juicio reflexionante. La concepción romántica del arte. Arte y dialéctica. Hegel. Lo bello como aparición sensible de la idea. La revolución antiromántica. El realismo y la irrupción de las vanguardias. La escuela de Frankfurt. Adorno y la teoría estética. Benjamín: arte y reproductibilidad técnica. Marcuse: el problema de la sensibilidad en el capitalismo tardío. Habermas: La reformulación de la teoría crítica y la acción comunicativa. La poética existencialista. Existencialismo y marxismo. Sartre y lo imaginario. La irrupción del estructuralismo. Althusser: el problema de la ideología. Foucault: heterotopías estéticas y resistencia al poder. Postestructuralismo y deconstrucción. Percepción, tiempo y lenguaje en el pensamiento de Deleuze y Jacques Derridá.

35.- TEORÍA Y ESTÉTICAS TEATRALES I

Relación entre la estética y la semiótica del teatro. Introducción a la disciplina y las poéticas. Análisis integral de las distintas corrientes estéticas del teatro del siglo XIX y XX.

42.- TEORÍA Y ESTÉTICAS TEATRALES II

La teatralidad en su expresión contemporánea. Memoria y representación. Tiempo y representación. Representación y poder. Análisis integral de las corrientes estéticas: paradigma con las diferentes artes.

36.- ANÁLISIS DE TEXTO ESPECTACULAR Y DRAMÁTICO I

El concepto de teatralidad. Características del signo teatral. El concepto de puesta en escena. Texto dramático, representación y puesta en escena. El texto dramático como género literario y participante del hecho teatral. El guión teatral. La relación texto dramático/representación. Legitimidad y posibilidad del análisis del texto teatral desde la óptica semiótica. La problemática del tiempo, el espacio y los objetos en el texto dramático y en el texto espectacular. Los lenguajes no verbales del espectáculo.

43.- ANÁLISIS DEL TEXTO ESPECTACULAR Y DRAMÁTICO II

Interrelación de lenguajes de distintas expresiones artísticas. El estatuto del personaje. Relación del estatuto del personaje con las estéticas teatrales. Códigos y convenciones teatrales. Procesos intertextuales. El texto espectacular como partitura.

16.- SEMIÓTICA GENERAL

La semiología como ciencia crítica y crítica de las ciencias. Semiología y semiótica. Dos paradigmas teóricos: Saussure y Peirce. Los alcances y los límites de una teoría semiótica. La noción de signo: su clasificación. Sistema y sintagma. Connotación y

metalenguaje. Pragmática y comunicación. La fuerza performativa del lenguaje: actos de habla. Implícitos y sobreentendidos. Nociones de ideología e intertextualidad.

51.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La "verdad" en la investigación artística: escénicas y positivismo; apertura, lectura; semiosis, sentido común, "naturalización"; hegemonía como "estética naturalizada"; deconstrucción y hegemonía alternativa. Hegemonía, cultura nacional y globalización. Naturaleza de la investigación. Relaciones entre la producción y la distribución del saber: el saber, el poder y la toma de decisiones. Los resultados de la investigación: informes y publicaciones. Elementos para la lectura crítica, la interpretación y la elaboración de textos especializados en arte. Elementos para la elaboración de informes de investigación. La investigación, la innovación y la transformación en el arte y en la cultura. Validación: deducción e inducción; confirmación y falsación. Diseño y planeamiento de proyectos de investigación. Construcción de modelos teóricos: temas y problemas de investigación; hipótesis, variables, indicadores, índices, categorías y categorizaciones. Unidad de análisis de una investigación. Poblaciones y muestras de la investigación: lo cuantitativo y lo cualitativo. Control de variables. Los hechos y los datos en la investigación. Estrategias e instrumentos de recolección; tipología y aplicación de instrumentos. Matriz de datos. Análisis cuantitativo: estadística descriptiva e inferencial; análisis cualitativo de datos. Elaboración de conclusiones: explicación y comprensión; hermenéutica y modelos matemáticos.

54.- TALLER DE TESIS

La investigación en ciclo de grado. Encuadre metodológico y epistémico. La investigación en el ámbito de la teoría y la práctica teatral. Selección de estrategias e instrumentos técnicos. La tesina de graduación: Su especificidad en relación con otras modalidades de registro y producción escrita. Temas e hipótesis. La delimitación del objeto. Formulación del título: Tipos de enunciación. Marco teórico y referencia conceptual. La estructura y el plan de trabajo. Relevamiento de fuentes y búsqueda bibliográfica. EL índice: su importancia y su carácter provisional. Primeros bocetos de redacción. Citas y aparato crítico. La presentación formal. Características de la relación tutorial.

44.- MATERIA / SEMINARIO / TALLER OPTATIVO (NUCLEO A)

48.- MATERIA / SEMINARIO / TALLER OPTATIVO (NUCLEO A)

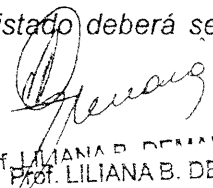
- Introducción a la Dirección de Fotografía (Cine y video)
- Técnicas Audiovisuales
- Video Digital
- Música Incidenta
- Taller de Producción Multimedial
- Taller de Sonido

37.- MATERIA / SEMINARIO / TALLER OPTATIVO (NUCLEO B)

52.- MATERIA / SEMINARIO / TALLER OPTATIVO (NUCLEO B)

- Historia General de la Música
- Historia General de la Danza
- Historia del Cine
- Historia Social del Arte
- Medios y políticas de la comunicación
- Semiótica del Teatro
- Análisis del Texto espectacular y dramático III

Toda otra asignatura de los núcleos A y B no contemplada en este listado deberá ser previamente aprobada por el Consejo Departamental.

Prof. LILIANA B. DEMAIO
RECTORA
I.U. N. A.