

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Cátedra de Escenografía

Equipo docente

Condiciones de aprobación

Fundamentación

Objetivos generales

Objetivos específicos

Contenidos mínimos

Bloques temáticos

Bibliografía

Escenografía básica III

2017

TITULAR:

Prof. María Laura Musso

DOCENTES DIPLOMADOS:

JTP: Prof. María Inés Raimondi

JTP: Lic. Hernán Arrece Igor

Prof. Julia Mercedes Vázquez

Prof. Florencia Murace

Prof. Andrea Desojo Mc Cubrey

Adscriptos:

Prof. Elisa D`Agustini

CONDICIONES DE APROBACIÓN:

80% de asistencia a las clases

100% de los trabajos de producción aprobados

RÉGIMEN ANUAL DE CURSADA

PROMOCIÓN: directa

CARGA HORARIA: 8 horas semanales

HORARIOS: lunes y martes de 18:00 a 22:00.

FUNDAMENTACIÓN:

El Taller de Escenografía Básica III plantea una primera etapa de análisis del *teatro lírico*, con la intención de comprender/conocer las posibilidades que ofrece el arte escénico más tradicional y una segunda de investigación/experimentación para poder confrontar con las particularidades que tiene la *práctica escénica actual*.

Durante el primer cuatrimestre se aborda el *género lírico*, con el objetivo de estudiar, comprender y analizar la **ópera** y el **ballet**, como sus expresiones más importantes y genuinas. Este género teatral, aunque posee una historicidad muy concreta, puede considerarse el paradigma del teatro convencional "*a la italiana*", espectáculo interdisciplinar por excelencia en donde confluyen varios lenguajes que deben cooperar entre sí para generar una propuesta estética íntegra y compleja (lenguaje musical – acción dramática – espacio plástico). A tal fin se analizan puestas de óperas y ballet tanto de nuestro país como de otros teatros del mundo.

Los estudiantes deben desarrollar proyectos escenográficos individuales tanto para ópera como para ballet entregando una propuesta con:

Bocetos: en grilla, color local y con climas en diferentes técnicas.

Maqueta

Documentación Técnica: planta, corte y geometral. Despiezos.

Vestuario: Figurines y despiezos con muestras de telas.

En el segundo cuatrimestre comienza una etapa donde se investigan tanto las Nuevas Teatralidades (*teatro joven, teatro de imagen, teatro del off, teatro experimental, teatro callejero, teatro comunitario, stand up, etc.*) como las Nuevas Tendencias del Arte Contemporáneo (*Performances, Instalaciones, Arte Público, Net Art, Ambientaciones, Intervenciones, Happening, Arte Objeto, Arte Interactivo, Video Arte, Accionismo, etc.*) con el objetivo de explorar y conocer los modos de ruptura e innovación que se han dado durante todo el siglo XX y el actual en torno a las prácticas artísticas que involucran el espacio, ya sean éstas específicamente teatrales, de las artes plásticas, o expresiones híbridas comprendidas entre estos extremos.

Partiendo de esta etapa de análisis de las distintas tendencias y de una consigna temática dada por la Cátedra se plantea generar un **evento experimental** que desarrolle una propuesta plástica/espacial original e innovadora, y se concrete en una puesta o evento en un espacio público.

OBJETIVOS GENERALES:

1er. CUATRIMESTRE

OPERA Y BALLETT

- Conocer y analizar el lenguaje lírico y su poética, la *ópera* y *ballet* como expresiones líricas genuinas.
- Establecer las características, similitudes y diferencias entre el teatro lírico y el teatro de prosa.
- Comprender el espacio "lírico", su estructura (espacio musical, espacio dramático y espacio escénico), y sus características particulares a lo largo de la historia.
- Reconocer las distintas partes y roles que confluyen en la puesta lírica. (Director de orquesta y *regisseur*, escenógrafo y vestuarista, cantantes, coro, figurantes, etc.)

- Conocer el valor dramaturgico de la música.
- Analizar las distintas producciones existentes.
- Adquirir y utilizar los recursos plásticos en función de lo específico de este lenguaje.
- Realizar propuestas escenográficos individuales o grupales para la puesta en escena de una ópera en la Facultad de Bellas Artes en el marco del proyecto institucional “La ópera desde adentro.”

2do. CUATRIMESTRE

NUEVAS TEATRALIDADES

- Conocer y comprender las experimentaciones, rupturas y renovaciones que sufrió el teatro contemporáneo, así como las nuevas búsquedas artísticas (*performances, happenings, intervenciones, instalaciones, videoarte*)
- Realizar un evento teatral experimental (crear, organizar, producir y llevar a cabo).
- Conocer la evolución y desarrollo de las artes del espectáculo del siglo XX hasta la actualidad.
- Comprender los cambios e innovaciones que se dieron en el ámbito escénico, nuevos lenguajes dramáticos y de puesta en escena, evolución del cine, nuevas tendencias estéticas en la era digital, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Lograr que el estudiante conozca y analice las características del Teatro Lírico así como también las últimas manifestaciones del Teatro Actual y el Arte Contemporáneo.
- Estimular el propio enfoque analítico, crítico y estético del fenómeno artístico.
- Desarrollar las capacidades plásticas y técnicas para realizar un proyecto escenográfico completo.
- Desarrollar las capacidades expresivas y potencialidades creativas para hacer una presentación pública concreta.
- Ampliar el perfil creativo del alumno mediante el uso combinado de recursos técnicos y expresivos propios de las Artes Plásticas y los sistemas de producción Multimedia.
- Ejercitar el manejo de los recursos plásticos y digitales.
- Conocer las necesidades creativas, organizativas y económicas al momento de generar un espectáculo.

CONTENIDOS:

- El ballet. Historia y evolución.
- La ópera. Historia y actualidad.
- Nuevas teatralidades. Prácticas escénicas experimentales. Artes del espectáculo contemporáneas.
- Arte contemporáneo. Relación arte-espectáculo.
- El espacio escénico. Espacio en acción, recorridos.
- La luz. Climas lumínicos. Propiedades expresivas de la luz.

- La música. Valor dramático de la música.
- El sonido. El espacio sonoro.
- El movimiento: diseño de secuencia de acciones. El guión o story board como estructura del relato plástico.
- El tiempo y su efecto sobre el espacio.
- Relación tiempo-sonido-luz-espacio.
- El vestuario y el maquillaje. Caracterización de personajes.
- Relación obra-espectador. Diferencias entre presentación y representación.

BLOQUES TEMÁTICOS:

El género lírico: sus orígenes y evolución histórica. Sus componentes y características particulares: relación *acción/música/libreto* y su traducción plástica espacial. Construcción del sentido plástico en función de la especificidad del género.

La escenografía en el Teatro Lírico. Poética de la ópera y el ballet clásicos. El rol del escenógrafo en relación con el regisseur o director escénico y con el equipo artístico y técnico.

Las Nuevas Teatralidades y su relación con la escenografía. El rol del artista-escenógrafo en el arte contemporáneo.

Las ficciones, presentaciones y representaciones. El teatro y el no teatro. El espectador/público activo, partícipe e intérprete.

Las presentaciones en espacios públicos. La organización y promoción de los eventos, la autogestión, el trabajo en equipo.

El espacio. Posibilidades espaciales: espacio/luz, espacio/sonido, espacio/tiempo, espacio/movimiento. Diferencias entre el espacio en el teatro tradicional a la italiana y los espacios alternativos que proponen las nuevas prácticas escénicas.

La iluminación. La luz y sus posibilidades expresivas. Diferencias entre la iluminación en el teatro a la italiana y los espacios alternativos no convencionales.

El vestuario y maquillaje para teatro lírico y los creados en función de espectáculos de bajo presupuesto.

La tecnología digital. Los nuevos recursos tecnológicos para la realización de proyectos o propuestas escenográficas.

Taller de Producción Plástica Escenografía

2017

TITULAR:

Prof. María Laura Musso

DOCENTES DIPLOMADOS:

Adjunto: Lic. Carlos Julio López

Lic. Karina Sacco

CONDICIONES DE APROBACIÓN:

80% de asistencia a las clases

100% de los trabajos prácticos aprobados

RÉGIMEN ANUAL DE CURSADA

PROMOCIÓN: indirecta

CARGA HORARIA: 4 horas semanales

HORARIO: jueves de 14:00 a 18:00.

FUNDAMENTACIÓN:

El Taller de Producción Plástica o Taller de Tesis es la última asignatura que los estudiantes deberán cursar para obtener el título de Licenciados en Artes Plásticas con orientación Escenografía.

Dada la alta complejidad de la especialidad se pretende abordar paralelamente la propuesta individual para el trabajo final y una producción plástica grupal que realimentará dicha Tesis, es decir, mientras cada estudiante elabora su propuesta para el trabajo final podrá experimentar con sus compañeros algunas prácticas escenográficas que enriquecerán su propio planteo.

La Cátedra de Escenografía propone un trabajo basado en la profundización del estudio y análisis de las Nuevas Teatralidades en Latinoamérica, desarrollando un proyecto estético-conceptual multimedial que permita realizar una Instalación Sonora en un espacio alternativo. Para llevar a cabo esta actividad se trabaja conjuntamente con los estudiantes de la Cátedra de Experimentación de Medios Electroacústicos del Departamento de Música.

Otra actividad que se desarrolla es la realización de un decorado desmontable (proyectado por los estudiantes de escenografía y financiado por la Facultad) para ser utilizado en el Set de Cine, por los estudiantes de la Cátedra de Iluminación del Departamento de Artes Audiovisuales.

Durante el segundo cuatrimestre cada estudiante debe tomar las decisiones finales para concluir su proyecto de Tesis siguiendo las pautas que plantea el reglamento de tesis de nuestra Facultad.

OBJETIVOS GENERALES:

- Generar una comprensión integral de la práctica artística, a partir del uso de técnicas y recursos expresivos, tanto de la propia disciplina como de las otras especialidades, para generar un objeto artístico “total”.
- Estimular la reflexión y el análisis de las características y posibilidades plástico-simbólicas de los espacios, como continentes de la práctica artística.
- Desarrollar las capacidades estéticas individuales en la creación de objetos artísticos de características efímeras.
- Desarrollar metodologías de trabajo grupales.
- Elaborar conceptos que se materialicen visual y espacialmente en mensajes complejos y a la vez efímeros.
- Proyectar y realizar obras que den cuenta del conocimiento y uso de otras disciplinas artísticas.
- Elaborar un proyecto de Tesis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Lograr que el estudiante conozca y analice las últimas manifestaciones del Teatro y el Arte contemporáneo Latinoamericanos.
- Estimular el propio enfoque analítico, crítico y estético del fenómeno artístico.

- Desarrollar las capacidades expresivas y potencialidades creativas del alumno dentro del espacio a escala real.
- Ampliar el perfil creativo del alumno mediante el uso combinado de recursos técnicos y expresivos propios de las Artes Plásticas y los sistemas de producción Multimedia.
- Ejercitar la complejidad y solvencia de los mensajes visuales a partir del manejo de los recursos plásticos y digitales.
- Promover, en la última instancia de la carrera, la ejecución de un documento visual que dé cuenta de lo adquirido a lo largo del proceso de aprendizaje.
- Conocer la metodología apropiada para elaborar un trabajo de Tesis que convalide el grado de formación, integración y desarrollo de saberes y habilidades adquiridos en el transcurso de la carrera.

CONTENIDOS:

- Tendencias estéticas en el teatro latinoamericano y argentino. Nuevas teatralidades. Arte contemporáneo.
- Concepto de instalación, intervención y performances.
- Construcción de sentido a partir de la articulación de los objetos en el espacio.
- Codificación del mensaje artístico a partir de la articulación del imaginario social.
- Uso retórico de la luz en función del objeto artístico. Diferentes artefactos de iluminación y sus propiedades expresivas.
- Movimiento: diseño de secuencia de acciones. Tiempo y ritmo.
- Estructura del espacio a escala en función de las acciones: espacios fraccionados y espacios continuos.
- Sonido: musicalización, efectos de sonido.
- Formatos de archivo multimedia: AVI (Windows Media), MPEG, MPEG2. Recursos técnico-expresivos.

BLOQUES TEMÁTICOS:

La escenografía actual. Las Nuevas Teatralidades Latinoamericanas y su relación con la escenografía. El rol del artista-escenógrafo en el arte contemporáneo.

El espacio. Posibilidades espaciales: espacio icónico, espacio dramático, espacio sonoro, espacio/tiempo, espacio/movimiento. Diferentes espacios para diferentes planteos espectaculares.

La tecnología multimedial. Los nuevos recursos tecnológicos para la realización de proyectos o propuestas escenográficas.

La iluminación. La luz y sus posibilidades expresivas. La luz en espacios no convencionales y en el teatro actual. La luz en el cine.

El vestuario y maquillaje en función de proyectos performáticos de bajo presupuesto.

El espectador/público activo, participe e intérprete.

Las presentaciones en espacios públicos. La organización y promoción de los eventos, la autogestión, el trabajo en equipo.

La Tesis. El trabajo final como conclusión de un proceso que viene desarrollándose desde el ingreso a la Facultad. La originalidad, creatividad, integración y formación.

BIBLIOGRAFÍA

Escenografía- básica III - taller de producción plástica:

- Alonso, Rodrigo- González, Valeria- Sánchez, Julio: *Arte contemporáneo argentino. Artista por artista*. Paper Editores – Bs. As. 2008
- Bidegain, Marcela: *Teatro comunitario, resistencia y transformación social* – Ed. Atuel y Biblioteca de Historia del Teatro Occidental, Siglo XX- Bs. As. -2007
- Botta, Mirta y Warley, Jorge: *Tesis, Tesinas. Monografías e Informes*. Editorial Biblos. Bs. As. - 2007
- Bourriaud, Nicolás: *Estética Relacional*- Editora Adriana Hidalgo- Bs. As.- 2008
- Bourriaud, Nicolás: *Postproducción*- Editora Adriana Hidalgo- Bs. As.- 2009
- Bourriaud, Nicolás: *Radicante*- Editora Adriana Hidalgo- Bs. As.- 2009
- Breyer, Gastón: *La escena presente*- Ed. Infinito- Bs. As.- 2005
- Brook, Peter: *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*- Ed. Biblos- Nexos- Barcelona- 2000
- Bourne, Joyce: *Opera: Los grandes compositores y sus obras maestras*. Edit. Blume. Barcelona – 2009
- Calmet, Héctor: *Escenografía* – Ed. La Flor - Bs.As.- 2003
- Dacal, Enrique: *Teatro de la Libertad. Teatro Callejero en la Argentina desde el movimiento grupal de los 80*- Ed. Madres de Plaza de Mayo. Bs. As.- 2006
- Davis, Tony: *Escenógrafos. Artes escénicas*. Ed. Océano – Barcelona -2007
- Diéguez Caballero, Ileana: *Escenarios liminales: Teatralidades, performances y política*. Ed. Atuel – Bs. As. – 2007
- Diz, Pujía, Sirlin, Córdova: *La iluminación escénica* – Ed. Libros del Rojas- Bs. As.- 2003
- Fraga- Matamorro: *La Ópera* – Ed. Acento- Madrid- 1996
- Grinstein, Eva: *Escenografía y vestuario. Instalaciones*.- Ed. Fundación PROA- Bs. As.- 2001
- Grosenick, Uta y Riemschneider, Burkhard: *Art Now- 81 artistas a principios del nuevo milenio*. Ed. Taschen- Köln- 2005

- Grosenick, Uta y Riemschneider, Burkhard: *Arte de hoy*. Ed. Taschen GMBH- Köln – 2002
- Grosenick, Uta: *Art Now- vol.2. La nueva guía con 81 artistas contemporáneos internacionales*. Ed. Taschen- Köln- 2008
- Guasch, Ana María: *El arte último del siglo XX, Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial- Madrid - 2000.
- Irvin, Polly: *Directores. Artes escénicas*. Ed. Océano – Barcelona- 2003
- Javier, Francisco: *El espacio escénico como sistema significante*- Ed. Leviatán- Bs. As- 1998
- Lailach, Michel: *Land Art*. Ed. Taschen – Bonn – 2007
- Lami, Frank- Gauthier, Léa y Ferré, Léo: *Episode I- Claude Lévêque, Le grand Sommeil*- Ed. MAC/VAL- París- 2006
- López, Sebastián: *Las Horas, Artes Visuales de América Latina Contemporánea*- Ed.Daros-Latinoamérica - Zürich- 2006
- Mordden, Ethan: *El espléndido arte de la Ópera* - Ed. Vergara- Bs. As. - 1985
- Naugrette, Catherine: *Estética del teatro*- Ediciones Artes del sur- Bs. As.- 2004
- Palacios, Carlos: *Ópera, la puesta en escena*- Ed.Grafika Hels.- Bs. As.- 2009
- Pavis, Patrice: *Diccionario de teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*. Ed. Paidós Comunicación – Bs. As. – 2007
- Pavis, Patrice: *El análisis de los espectáculos*. Ed. Paidós Comunicación – Bs. As. - 2000
- Rancière. Jacques: *El espectador emancipado*- Ed. Bordes Manatíal- Bs As - 2010
- Rizk, Beatriz: *Creación colectiva*- Ed. Atuel- Bs. As. -2008
- Ruhrberg- Schneckeburger- Fricke- Honnef: *Arte del siglo XX- VolumenII. Pintura- escultura- nuevos medios- fotografía*- Ed. Taschen- Köln- 2005
- Rush, Michael: *Nuevas Expresiones Artísticas a finales del siglo XX*. Ediciones Destino- Barcelona- 2002
- Sasiambarrena, Gabriel: *La mirada en la performance: Pensar en el tercer registro*. Quilmes- Bs. As. - 2011.
- Schchner, Richard: *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Ed. Libros del Rojas. Universidad de Buenos Aires.- Bs. As.- 2000
- Sirlin, Eli: *La luz en el teatro. Manual de iluminación*- Inteatro, editorial del instituto nacional del teatro y Ed. Atuel – Bs. As. - 2006

- Stoschek, Julia: *Number One: Destroy, she said.*- Ed. Hatje Cantz- Düsseldorf- 2008
- Taylor Diana: *Performance.* Asuntoimpresoediciones. Bs. As.- 2012.
- Trastoy, Beatriz y Zayas de Lima, Perla: *Lenguajes Escénicos* - Ed. Prometeo libros - Bs. As. – 2006
- VARIOS autores: *Grupos, Movimientos, Tendencias del arte contemporáneo desde 1945*- La Marca Editora- Bs. As. – 2001
- Ynoub, Roxana: *El proyecto y la metodología de la investigación.* Ed. Cengage Learning. Bs. As.- 2007
- Zappelli Cerri, Gabrio: *Imagen escénica: Aproximación didáctica a la escenología, el vestuario y la luz para teatro, televisión y cine.* Ed. Universidad de Costa Rica – San José – 2006