

Programa de Asignatura

Carrera:	Arquitectura
Plan de Estudios:	Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.
Año Académico:	2021-2022
Asignatura:	Espacio Escénico II
Encargado de Curso:	Manuel Cucurell

Régimen de cursado

Tiempo de cursado:	Módulo de 30 horas semestral
Periodo lectivo:	2º Semestre
Turno:	Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

2º Semestre	Teoría	Práctica	Subtotal
Hs Semanales:	1.0	2.0	3
Hs Totales:	10.0	20.0	30
		Total:	30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

- Completar la oferta de formación general.
- Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
- Aportar a la flexibilidad del sistema.
- Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
- Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
- Generar intereses de profundización disciplinar.
- Orientar la formación de posgrado.

Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor adjunto	Manuel Cucurell (cucurell@gmail.com) Grado Académico: Arquitecto Dedicación: Semiexclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos	Florencia Meucci (flo.meucci@gmail.com) Grado Académico: Arquitecta/Actriz Dedicación: No Posee
Auxiliar de 2da	Lucía Palma (lucia-palma@hotmail.com) Grado Académico: Estudiante Dedicación: No Posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido	Grado Académico	Cargo	Dedicación	Actividad
Ignacio Cuenca	Arquitecto	No posee	No Posee	Docente

Requerimientos de espacio y equipamiento

Requerimiento de taller, computadora y proyector (en caso de presencialidad).

Régimen de Correlatividades

(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores	Condición
Análisis Proyectual I	Aprobado
Materialidad I	Aprobado
Expresión Gráfica II	Aprobado
Espacio Escénico I	Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

	Asistencia	Trabajos Prácticos Entregados	Trabajos Prácticos Aprobados	Parciales Aprobados
Promoción	80%	100%	100%	
	Otros:			
Regularización	85%	75%	75%	
	Otros:			

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones	Nota Concepto
0 y 1	Reprobado
2, 3, 4 y 5	Insuficiente
6	Aprobado
7	Bueno
8	Muy Bueno
9	Distinguido
10	Sobresaliente

Objetivos Generales

- Como complemento a la formación general, la asignatura busca profundizar conocimientos conceptuales propios de la arquitectura desde una perspectiva escénica/teatral; a través de la traslación de conceptos de una disciplina a otra.
- Deconstruir, en el sentido que explicaba Derrida, algunos aspectos de la arquitectura. 'Deconstruir no significa estar en contra o destruir sino poner de manifiesto lo que circula implícitamente y no se percibe para, luego, ver cuáles son los supuestos y, en consecuencia, ampliar las perspectivas'.
- Entender la arquitectura como un medio de expresión; un lenguaje que comunica.
- Recuperar el concepto de estética sensorial.
- Poner en práctica sistemas de representación aprendidos.

Objetivos Particulares

- Transformar los conceptos trabajados en Espacio Escénico I en herramientas proyectuales.
- Comprender que todo espacio arquitectónico tiene un fin escenográfico, ser contenedor de escenas.
- Explorar la cualidad narrativa del espacio.
- Explorar la cualidad sensorial del espacio.
- Experimentar las posibilidades de la arquitectura efímera.
- Conocer el oficio del escenógrafo. Aproximación a la realidad (recursos, costos, tiempos).
- Práctica con materiales, con la luz como materia.

Fundamentación

Peter Brook en 'Provocaciones' enuncia 'La intuición comienza a tener forma cuando se la confronta con toda esa masa de material'. Así, Espacio Escénico II, a partir de generar 'esa masa de material', busca dar forma a las INTUICIONES que emergen de Espacio Escénico I. EEI adquirió orgánicamente un carácter teórico experimental, experimentamos con conceptos, experimentamos en un plano aún abstracto; Espacio Escénico II busca la experimentación en un plano más concreto. La aplicación de conceptos en materia más específica, la comprobación de hipótesis que emerjan del marco teórico desarrollado colectivamente en el primer semestre. Por tanto, el principal objetivo de EEII es que el estudiante pueda transformar los conceptos desarrollados en EEI en herramientas proyectuales.

No entendemos esta segunda parte como continuación de la primera, sino como espejo; de manera simétrica, el objetivo final es que el estudiante pueda generar en otros aquel 'PUNCTUM' que despertó su atención al inicio del primer semestre. Y más que generarlo, APREHENDER CÓMO GENERARLO. Y para ello, no avanzaremos desde el punto donde quedamos, sino que desandaremos el camino con una intención (intuición) específica; con un objetivo guía, que permita poner a prueba los conceptos ya trabajados.

El estudiante explorará siguiendo la estructura básica del Método Científico (hipótesis, desarrollo, comprobación, conclusiones) y según sus características generales: la sistematización (aislando de forma intencional el fenómeno concreto y que es objeto de la observación) y el control (considerando y delimitando previamente las condiciones bajo las que se realiza la investigación). Además de la actitud de INVESTIGADOR, adoptará, al mismo tiempo, el rol de DIRECTOR y ACTOR según expresa Peter Brook - 'el director continuamente está provocando al actor, estimulándolo, haciéndole preguntas, creando una atmósfera en la que pueda bucear, probar, investigar (...) El director se convierte en guía, no cesa de buscar, pero nunca de manera azarosa. No busca por la búsqueda en sí misma, sino porque tiene un objetivo (...) En este proceso se hacen visibles ciertas formas que uno empieza a reconocer, y en la etapa final de los ensayos el trabajo del actor irrumpe en una zona oscura, que es la existencia subterránea de la obra, y la ilumina; y cuando esa zona subterránea de la obra es iluminada por el actor, el director queda en posición de ver la diferencia entre las ideas del actor y la obra propiamente dicha (...) PORQUE LA FORMA NO ES UN CONJUNTO DE IDEAS IMPUESTAS A UNA OBRA, SINO LA OBRA MISMA ILUMINADA'. - siendo en nuestro caso la obra el objeto de estudio/el proyecto, entendido como un organismo vivo, según 'Una concepción ordinaria para el dramaturgo criador' de Mauricio Kartun.

Seguiremos haciendo hincapié en NO PRE-FIGURAR, en el estado de alerta. A diferencia de EEI, que buscaba entender desde la observación y el análisis, EEII busca encontrar en el hacer; Espacio escénico II se presenta como el tao, el espacio vacío para que se manifieste el todo, a través del 'HACER'. del mismo modo que una investigación experimental, que obtiene los datos mediante la ACTIVIDAD INTENCIONAL realizada por el investigador.

Y por último, en este 'vaivén' entre el proceso de creación teatral y la investigación científica, nos apropiamos de su CARÁCTER CIRCULAR común. Descrito en el método científico como 'la interacción continua entre experiencia y teoría. La teoría alimenta a la experiencia y ésta a la teoría, y el objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación que permite la acumulación de conocimiento'. Paralelamente, Peter Brook dice -'El proceso es circular. En un principio tenemos una realidad sin forma. Al final cuando se completa el círculo, esta misma realidad puede reaparecer de repente -aprehendida, dominada, canalizada y digerida- dentro del círculo de participantes que se hayan en comunión (...) Es recién en ese momento en que la realidad se convierte en una cosa concreta y surge el verdadero significado de la obra'.

Nuestro proceso circular: PARTIR DE LO INTANGIBLE, PARA CONSTRUIR LO TANGIBLE Y QUE EMERJA LO INTANGIBLE OTRA VEZ. Potenciado. Nuevo. Inesperado.

Así, EEI busca lo intangible en lo tangible, mientras que EEII busca construir lo tangible a partir de lo intangible, pero no como fin, sino como medio para aprehender el PROCESO DE CREACIÓN.

Contenidos Temáticos

- (1) El punctum (Roland Barthes).
- (2) Representación. Símbolo. Abstracción.
- (3) Coherencia.
- (4) La (re)contextualización. La ficción cotidiana. La ciudad como escenario. Actor/Usuario.
- (5) La construcción de sentido.
- (6) Estética sensorial. Composición. Forma y color. La luz. La escala.
- (7) Realización. Ejecución. Materiales.
- (8) El arquitecto criador (el 'dramaturgo criador' de Mauricio Kartun).

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La asignatura se desarrolla en 10 encuentros de carácter teórico-prácticos.

Cada encuentro se estructura en tres momentos; un primer momento de debate sobre lecturas propuestas; un segundo momento, destinado a la producción, análisis y crítica del trabajo; y un tercer momento, donde se dictará una breve clase teórica introductoria de la siguiente intervención o recibiremos invitados, tanto del ámbito teatral como arquitectónico, 'hacedores', para conocer de primera mano sus procesos de creación.

Guía de Actividades

Haciendo énfasis en la RELACIÓN SIMÉTRICA DE EEI Y EEII, podemos definir que EEI es aditivo, se desarrolla por acumulación de ejercicios aislados, mientras que EEII propone desarrollar UN ÚNICO EJERCICIO TRANSVERSAL, intervenido por ejercicios puntuales, que posibilitan su expansión y diversificación.

EEI busca lo intangible en lo tangible / EEII busca construir lo tangible a partir de lo intangible.

EEI - de la materia a la idea / EEII - de la idea a la materia.

EEI busca entender desde la observación / EEII busca encontrar en el hacer.

Como se introdujo en la Fundamentación, la metodología de trabajo se estructura en 3 grandes momentos, apoyándose en el Método Científico, y de manera similar al proceso de creación que plantea Peter Brook en el libro Provocaciones. Partir de una 'intuición sin forma' -una hipótesis- que emerge de la deducción del campo teórico construido colectivamente en EEI; poner a prueba esa hipótesis, confrontarla con la masa de material, que puede presentarse en diversos formatos (escenografías, proyectos edilicios, instalaciones, textos, etc...), hasta que la intuición tenga forma y entonces concluir, cerrar el círculo, construyendo conocimiento colectivo a través de la experiencia, que sigue siendo el principal objetivo.

INTRODUCCIÓN (3 clases)

Plantear una 'hipótesis' que recorte el abordaje de la exploración, elegir un objeto de estudio, un germen, detectar esa 'intuición sin forma' que emerge del transitar por EEI.

Parafraseando a Peter Brook, la intuición sin forma es ese sentido de lo potencial, que guiará al estudiante en su búsqueda del espacio, de las formas de expresión; un potencial que está allí y que a la vez es desconocido, latente, sólo factible de ser descubierto, re-descubierto y profundizado a través del trabajo activo de todo el equipo. Y de forma similar la hipótesis es la 'verdad provisional' o cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe; las hipótesis se pueden formular como objetivos o resultados que se quieren conseguir.

En este punto estaremos atentos al consejo de Peter Brook - separar las intuiciones que conducen a la verdad. de los 'sentimientos', siempre tan autoindulgentes -.

DESARROLLO (4 clases)

Re-trabajar los conceptos de EEI en relación al 'objeto de estudio'.

Momento de búsqueda orientada, de generar; según Peter Brook momento de excesos.

Poner a prueba la hipótesis; siendo una Investigación científica aplicada, cuya característica principal es que busca la aplicación de conocimientos adquiridos, por lo que al investigador le interesan las consecuencias prácticas.

En esta etapa tendremos en cuenta los consejos de John Cage - no traten de crear y analizar al mismo tiempo, son procesos diferentes -.

CONCLUSIONES (3 clases)

Re-visión del proceso.

Comprobación y evaluación de resultados.

Materialización o construcción teórica.

CRONOGRAMA SEMANAL

Semana 1

Introducción a la asignatura. Presentación de la metodología de trabajo. Puesta en común de 'conclusiones' por parte de docentes y estudiantes sobre el proceso de EEI. Revisión de conceptos trabajados en EEI.

Semana 2

Planteo inicial de la 'intuición sin forma'.

Semana 3

Definición de la 'intuición sin forma'.

Semana 4

Primer experimento espacial concreto. La materialización estética como imagen sinestésica.

Semana 5

Segundo experimento espacial concreto. La función como 'Construcción de sentido'.

Semana 6

Tercer experimento espacial concreto. La implementación con 'coherencia' o como 'efecto kuleshov'.

Semana 7

Cuarto experimento espacial concreto. El 'punctum'.

Semana 8

Evaluación de resultados.

Semana 9

Desarrollo de conclusiones teóricas/materiales.

Semana 10

Puesta en común de conclusiones. Nueva teoría.

Entornos y aplicaciones a emplear para el cursado virtual

- Google Meet (Clases generales, charlas y teóricas).
- Zoom (Correcciones individuales y por grupos reducidos).
- Miro (Puesta en común del trabajo del estudiante en correcciones y enchinchadas).
- Google Drive (Compartir bibliografía y documentación gráfica).
- Moodle FAPYD (Control de asistencia y entrega de ejercicios).

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Provocaciones: 40 años de experimentación en el teatro (1946/1987)

Autor(es): Peter Brook

Editorial: Fausto

Capítulos/páginas: Capítulo 1

Edición: Buenos Aires - 1995

Ejemplares en cátedra: 1

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: 9506530262

Título: Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo criador

Autor(es): Mauricio Kartun

Editorial: Paso de Gato

Edición: México - 2012

Ejemplares en cátedra: 1

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: 978-607-8092-23-9

Título: La cámara lúcida
Autor(es): Roland Barthes
Editorial: Paidós Comunicación
Capítulos/páginas: Cap.10-11
Edición: - 2009
Tipo o soporte: Papel

Título: Atmósferas
Autor(es): Peter Zumthor
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona - 2006
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 13-978-84-2117-0

Título: Lo incapturable
Autor(es): Rubén Szuchmacher
Editorial: Random House
Capítulos/páginas: Las artes en la puesta en escena
Edición: Buenos Aires - 2015
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-