

Programa de Asignatura

Carrera:	Arquitectura
Plan de Estudios:	Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.
Año Académico:	2020-2021
Asignatura:	Espacio Escénico
Encargado de Curso:	Manuel Cucurell

Régimen de cursado

Tiempo de cursado:	Módulo de 30 horas semestral
Periodo lectivo:	1º Semestre
Turno:	Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º 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
Martín Cabezudo	Arquitecto	Auxiliar de 1ra	Simple	Docente

Requerimientos de espacio y equipamiento

Requerimiento de taller, computadora y proyector.

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

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	80%	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.
- Desarrollar la imaginación espacial a partir del diseño/construcción de espacios escenográficos.
- Poner en práctica sistemas de representación aprendidos.

Objetivos Particulares

- Conocer los conceptos básicos de puesta en escena, escenografía, espacio escénico.
- Comprender que todo espacio arquitectónico tiene un fin escenográfico, ser contenedor de situaciones específicas, de escenas.
- Explorar la cualidad narrativa 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.
- Realización de una escenografía como parte de una puesta en escena llevada a cabo por actores invitados/alumnos de la escuela de Teatro Ambrosio Morante.

Fundamentación

Construiremos un espacio de intercambio entre las disciplinas a través del diálogo de pensamientos de escenógrafos, directores, arquitectos, paisajistas, filósofos; citaremos palabras de Patrice Pavis, Rubén Szuchmacher, Bertolt Brecht, Peter Zumthor, Wittgenstein, Horacio Banega, Aldo van Eyck; todos reflexionando sobre espacio, materia, procesos de percepción y creación...

LOS CONCEPTOS

Patrice Pavis, en el Diccionario del Teatro, enuncia 'la ESCENOGRAFÍA señala perfectamente su pretensión de ser una escritura en el espacio tridimensional (al que habría que añadir la dimensión temporal)(...)la escenografía concibe su tarea no ya como una ilustración ideal e unívoca del texto dramático, sino como dispositivo capaz de iluminar (no ilustrar) el texto y la acción humana, de dibujar una situación de enunciación (y no un lugar fijo) y de situar el sentido de la escenografía en el intercambio entre un espacio y un texto. De este modo, la escenografía es el resultado de una concepción semiológica de la puesta en escena: armonización de diferentes materiales

escénicos, interdependencia de estos sistemas, en particular de la imagen y del texto; búsqueda de la situación de enunciación no 'ideal' o 'fiel', sino lo más productiva posible para leer el texto dramático y conectarlo con otras prácticas del teatro'.

A la cualidad productiva proponemos añadir la estrategia que sugiere Aldo Van Eyck al intervenir un espacio: asumirlo como 'un medio físico entrópico, cuyos mecanismos evolutivos tanto a corto como a largo plazo son incontrolables, y permitir su desarrollo en lugar de pretender definirlo'; entendiendo que existe un espacio en la obra antes de la escenografía, y también que ésta evolucionará junto con la obra una vez concebida.

Rubén Szuchmacher, en su libro LO INCAPTURABLE, se refiere a la PUESTA EN ESCENA como 'ese objeto configurado por cuatro artes: la arquitectura, las artes visuales, las artes sonoras y la literatura, articuladas por un sistema de producción y una proposición de expectación, que constituye una ficción en un mismo tiempo y espacio'. En relación a esto, Bertolt Brecht, en el libro Breviario de Estética Teatral, alude: 'Por ello invitamos a todas las artes hermanas del arte dramático a unirse. (...) El propósito es llevar adelante la tarea común, entre todas, pero cada una a su manera'.

Nosotros queremos responder a esta invitación desde la arquitectura, y al mismo tiempo, a través de conceptos teatrales, profundizar o clarificar conceptos arquitectónicos; buscamos conseguir a través del teatro, como dice Zumthor en la charla Atmósferas, 'ablandar la mirada', acercar al estudiante a la parte más sensible de la arquitectura, podríamos decir más humana; para poder ver más allá de lo tangible, y del mismo modo, pero a la inversa, construir lo intangible. Vemos en éste cruce de disciplinas la oportunidad para explorar el poder narrativo del espacio, y sus posibilidades artísticas y expresivas. Proponemos abordar el espacio desde temáticas muchas veces postergadas en nuestra disciplina: lo poético, lo estético, lo simbólico. Estudiaremos el color, la escala, la forma, los materiales de los espacios con el fin de la experiencia sensorial efímera, más allá de de sus funciones de habitar cotidiano.

LO SUBYACENTE

Wittgenstein termina el Tractatus con su famoso versículo: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. A lo que Horacio Banega añade, sin embargo, eso de lo que no se puede hablar, se puede mostrar.

Con 'eso' nos interesa trabajar, con 'eso' de lo que normalmente no hablamos en arquitectura. Buscamos ejercitar la percepción y la imaginación adormecida con la pérdida de inocencia, propia de los niños. En 'When Snow Falls On Cities' Aldo van Eyck hace una reflexión sobre el papel que desempeña la infancia en la urbe: 'Tras una nevada, cuando la ciudad amanece cubierta de blanco, los niños se convierten, momentáneamente, en soberanos del espacio urbano. Estos toman la calle y se convierten en sus señores, pero cuando la nieve desaparece, la ciudad vuelve a pertenecer al mundo adulto y sus normas'. Buscamos re-mirar la ciudad, nuestra cotidianidad, con ojos de niños, como si estuviera cubierta de nieve.

Para ello proponemos ejercicios cortos, rápidos, que apelan a la intuición. Nos apropiamos de los tiempos escenográficos, de la arquitectura efímera, para viajar rápidamente entre la idea y su materialización, entre el imaginario y lo real.

LO MATERIAL

Szuchmacher afirma que 'percibir los materiales es percibir la forma en que esos materiales se organizan y combinan. Percibir la forma es percibir imaginariamente una estructura que esos materiales están pidiendo'; y una vez más citamos a Zumthor y lo que él denomina su objetivo último: 'La forma bella (...) Creo que si el trabajo ha salido bien, las cosas toman una forma ante la que yo mismo me quedo sorprendido (...) pero si, al final, la forma lograda no me conmueve, vuelvo de nuevo atrás y empiezo desde el principio'.

Buscaremos formas, espacios, arquitecturas que nos conmuevan, en libros y en nuestros recorridos diarios; y una vez ejercitada la observación sensible, compondremos, en función de lo aprehendido, a partir de objetos, de la relación entre ellos y de su resignificación; dejaremos, como dice Zumthor, que sean lo que quieren ser, y que encuentren su forma en el todo.

LA FINALIDAD

Queremos aportar un nuevo enfoque a la mirada en construcción del estudiante como herramienta para afrontar la profesión; y por otro lado, generar un espacio donde descubrir e iniciar la formación de escenógrafo; a día de hoy, inexistente de manera formal en una ciudad con intensa actividad teatral.

'Escribir sobre algo es volverlo caduco, dice Roland Barthes. Y es por eso que no dejo de tener cierto pudor en fijar algunas ideas sobre el teatro, pues se corre el riesgo de querer transformar los conceptos expuestos en verdades universales, estables como rocas cuando, de hecho, las artes escénicas son incapturables'. resume

Szuchmacher al final de su libro.

Con esta reflexión reafirmamos el carácter experimental de la optativa que, por encima de los objetivos señalados anteriormente, busca explorar ciertos conceptos entre ambas disciplinas sin pretender concluir, cerrar, sino abrir, despertar intereses, generar interrogantes.

Contenidos Temáticos

- (1) Puesta en escena. Escenografía.
- (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. El color. La luz.
- (7) Realización. Ejecución. Materiales.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

Un día de taller se estructura en tres momentos; un primer momento de DEBATE sobre lecturas propuestas; un segundo momento, donde se dictará una breve clase TEÓRICA introductoria, a cargo de docentes e invitados; y un tercer momento destinado a la producción, análisis y crítica de los EJERCICIOS, con invitados del ámbito tanto teatral como arquitectónico.

Guía de Actividades

La metodología de trabajo consistirá en una serie de ejercicios cortos individuales (6), 'generadores', propuestos cada uno en relación a una temática específica, reforzada por lecturas teóricas; la mayoría desarrollados en el taller; y un ejercicio transversal grupal, 'condensador', que se irá esbozando con cada uno de los 'micro-ejercicios' para tomar protagonismo en las últimas clases.

Semana 1

Introducción a la asignatura. Presentación de la metodología de trabajo. Definiciones de Escenografía; Puesta en escena; Espacio Escénico. Conceptos básicos.

Semana 2

TEMA 1: Puesta en escena. Escenografía.

EJERCICIO 1: Generar catálogo de imágenes de 'arquitecturas escenográficas'.

TEORÍA: Se busca reflexionar sobre si la escenografía sirve al actor o tiene un papel protagónico; y del mismo modo si la arquitectura es para el usuario o la arquitectura es ARQUITECTURA. Sobre la particularidad de monumentos y memoriales.

Semana 3

TEMA 2: Representación. Símbolismo. Abstracción.

EJERCICIO 2: Trabajo con 'Objetos'. Interpretar, re-significar, imaginar.

TEORÍA: 'La sintaxis de la imagen' (Dondis).

Semana 4

TEMA 3: Coherencia.

EJERCICIO 3: Análisis comparativo de las distintas versiones de una obra (cinematográfica, teatral, literaria).

TEORÍA: Apéndice segundo de la charla Atmósferas (Zumthor): 'Coherencia (...) que las cosas llegan entonces a ser ellas mismas; son por ellas mismas, porque entonces son lo que quieren ser'.

Semana 5

TEMA 4: La (re)contextualización. La ficción cotidiana. La ciudad como escenario. Actor/Usuario.

EJERCICIO 4: Observación sensible. Detectar escenografías en los recorridos cotidianos, pueden ser espacios públicos y privados.

TEORÍA: Aldo van Eyck y la poética del espacio urbano (Ernesto Ibáñez). Debate sobre construir espacios (escenografías) o la posibilidad de (re)habitar/activar/inventar espacios arquitectónicos como escenografías, escenarios posibilitadores de acciones. Desprejuiciar los conceptos tradicionales de espacio, refuncionalizar los espacios.

Semana 6

TEMA 5: La construcción de sentido.

EJERCICIO 5: Re-leer/interpretar la escenografía propuesta por un compañero en el ejercicio 4; y escribir/crear/imaginar/representar una escena que acontezca en ese espacio. Técnica libre.

TEORÍA: Atmósferas (Zumthor): '(...) esa frase inglesa, que remite a Platón: 'Beauty is in the eye of the beholder' ['La belleza está en los ojos del que mira'] Es decir: todo está solamente dentro de mí. Pero entonces hago el experimento de quitarme la plaza de delante, y ya no tengo los mismos sentimientos. (...) Hay un intercambio entre las personas y las cosas'.

Semana 7

TEMA 6: Estética sensorial. Composición. El color. La luz.

EJERCICIO 6: Crear metáforas en forma de imágenes, sobre conceptos o fragmentos de obras.

TEORÍA: 'La información no es experiencia' (Walter Benjamin). 'Teatro antropológico' (César Brie).

Semana 8

TEMA 7: Realización. Ejecución. Materiales.

CONDENSADOR: Revisión de ejercicios 'generadores' y planteo de una propuesta grupal de puesta en escena.

TEORÍA: De la idea a la materia. Ejemplificación con procesos reales.

Semana 9

Desarrollo ejercicio 'condensador'.

Semana 10

Entrega final. Crítica, debate y conclusiones. Debate sobre el rol de la escenografía en un proceso teatral. La escenografía como respuesta final o la escenografía generadora como parte del proceso. '(...)asumir el espacio(escenografía) como un medio físico entrópico, cuyos mecanismos evolutivos tanto a corto como a largo plazo son incontrolables, y permitir su desarrollo en lugar de pretender definirlo' (Aldo Van Eyck).

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Diccionario del teatro

Autor(es): Patrice Pavis

Editorial: Paidós

Edición: Barcelona - 1998

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: 978-84-493-0636-5

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

Título: Atmósferas

Autor(es): Peter Zumthor

Editorial: Gustavo Gili

Edición: Barcelona - 2006

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: 13-978-84-2117-0

Título: Aldo Van Eyck y la poética del espacio urbano

Autor(es): Ernesto Ibáñez

Edición: - 2017

Tipo o soporte: Digital

Título: La sintaxis de la imagen

Autor(es): Donis A. Dondis

Editorial: Gustavo Gili

Capítulos/páginas: La anatomía del mensaje visual

Edición: Barcelona - 2017

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: 978-84-252-2929-9

Bibliografía complementaria

Título: El espacio vacío. Arte y técnica escénica.

Autor(es): Peter Brook

Edición: -

Tipo o soporte: Papel

Título: Laban Movement Analysis (Una herramienta para la teoría y la práctica del movimiento)

Autor(es): Agustí Ros

Edición: Barcelona -

Tipo o soporte: Papel

Título: Brevario de la estética teatral

Autor(es): Bertolt Brech

Editorial: La Rosa Blindada

Edición: Buenos Aires -

Tipo o soporte: Papel

Título: El cuerpo poético: Una pedagogía de la creación teatral

Autor(es): Jacques Lecoq

Editorial: Alba Editorial

Edición: Barcelona - 2003

Tipo o soporte: Papel

ISBN/ISSN: 84-8428-185-X

Otras fuentes de información

Título: Cuaderno de Picadero N°4 - El Espacio Escénico

Autor(es):

Editorial: inteatro

Edición: Buenos Aires - 2004

Tipo o soporte: Papel