

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO

Carrera:	ARQUITECTURA
Plan de Estudios:	2009 (Resol. 849/09 CS)

Nombre de la Asignatura:	Espacio Escénico I
Encargado de curso:	Manuel Cucurell
Año Académico:	2022

Régimen de Cursado:	ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE	
Turno y horario:	Tarde (16.00-19.00 hs.)	
Carga Horaria Semanal:	3 horas	
Teoría:	1 hora	
Práctica:	2 horas	
Carga Horaria Total:		30 horas
Dedicación del estudiante fuera de clase:		15 horas
Total de horas presupuestadas:		45 horas
Créditos:		3

MODALIDAD DE CURSADO

100 % PRESENCIAL	X
100 % VIRTUAL	
HIBRIDA	
PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)	

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda)

Apellido y Nombre	Grado Académico	Cargo	Dedicación
Manuel Cucurell	Arquitecto	PA	Semiexclusiva

Florencia Meucci (JTP)	Arquitecta/Actriz/Realizadora	No posee	No posee
Lucía Palma (Auxiliar de segunda)	Estudiante/Escenógrafa	No posee	No posee

EQUIPO DOCENTE COMPLEMENTARIO

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

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO

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.

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO

Requerimiento de taller, computadora y proyector.

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura

CORRELATIVA ANTERIOR	CONDICION
Análisis Proyectual I	Aprobado
Materialidad I	Aprobado
Expresión Gráfica II	Aprobado

FUNDAMENTACION

IG <https://www.instagram.com/espacioescenico.op/>

Construiremos un espacio de intercambio entre las disciplinas a través del diálogo de pensamientos de escenógrafos, directores, arquitectos, paisajistas, filósofos, performance; citaremos palabras de Patrice Pavis, Rubén Szuchmacher, Bertolt Brecht, Peter Zumthor, Wittgenstein, Horacio Banega, Aldo van Eyck, Roland Barthes, Mauricio Kartun; 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 propios de las **artes escénicas** (teatro, danza, performance...), profundizar o clarificar conceptos arquitectónicos; buscamos conseguir a través de las artes escénicas, 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 este 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 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 de las artes escénicas, 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 cotidianos; 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 en el ámbito de las artes escénicas.

'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, busca explorar ciertos conceptos entre ambas disciplinas sin pretender concluir, cerrar, sino abrir, despertar intereses, generar interrogantes.

OBJETIVOS GENERALES

- Como complemento a la formación general, la asignatura busca profundizar conocimientos conceptuales propios de la arquitectura desde una perspectiva escénica; 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.

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS)

OBJETIVOS PARTICULARES

- Conocer los conceptos básicos de puesta en escena, escenografía, espacio escénico.
- Comprender que todo espacio arquitectónico tiene un fin escenográfico, posibilitador de acciones y acontecimientos.
- Explorar la cualidad narrativa del espacio.
- Explorar la cualidad sensorial del espacio.
- Experimentar las posibilidades de la arquitectura efímera.
- Conocer el oficio del escenógrafo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

(1) El punctum.

Ejercicio Generar un catálogo de imágenes de 'arquitecturas escenográficas'.

Teoría 'La cámara lúcida' (Roland Barthes).

(2) Representación. Símbolo. Abstracción.

Ejercicio Observar, interpretar, resignificar, imaginar, generar.

Teoría 'La sintaxis de la imagen' (Dondis).

(3) Coherencia.

Ejercicio Análisis comparativo de las distintas versiones de una obra (cinematográfica, escénica, literaria) o análisis de la coherencia de un/a creador/a.

Teoría La 'Poética del ojo de halcón' (Mauricio Kartun) / Perceptismo (movimiento pictórico Raúl Lozza) / Apéndice segundo de la charla Atmósferas (Peter Zumthor).

(4) La (re)contextualización. La ficción cotidiana. Actor/Usuario.

Ejercicio Observación sensible. Detectar espacios escénicos, captar el punctum, en los recorridos cotidianos, pueden ser espacios públicos o privados.

Teoría 'Ready made' (Marcel Duchamp) / El 'Museo precario Albinet' / 'Aldo van Eyck y la poética del espacio urbano' (Ernesto Ibáñez).

(5) La construcción de sentido.

Ejercicio Re-interpretar y leer conjuntamente las imágenes 're-contextualizadas' de otros compañeros en el ejercicio 4; generar una producción física o audiovisual a partir de los insumos.

Teoría Atmósferas (Zumthor): '(...) Platón: 'Beauty is in the eye of the beholder' / 'Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo criador' (Mauricio Kartun)

(6) Estética. Imagen sensorial.

Ejercicio Corporeizar un concepto/sensación.

Teoría 'La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica' (Walter Benjamin / 'Teatro antropológico' (César Brie).

(7) Síntesis. Realización. Ejecución.

Ejercicio condensador Revisión, síntesis y explosión de ejercicios 'generadores'.

Teoría Ejemplificación con procesos reales.

Un día de taller se estructura en tres momentos; un primer momento de puesta en común, análisis y crítica de EJERCICIOS, con la **participación de invitados tanto del ámbito escénico como arquitectónico**. Un segundo momento, de conclusión de enchinchada y DEBATE en relación a lecturas propuestas; y un tercer momento donde se dictará una breve clase TEÓRICA introductoria del siguiente ejercicio.

PAUTAS DE EVALUACION

La metodología de trabajo consistirá en una serie de ejercicios cortos (6), individuales y grupales, denominados '**generadores**', vinculados, cada uno, a una temática específica. Y un ejercicio final '**condensador**', que se irá esbozando a través de los 'generadores' y tomará protagonismo en las últimas semanas.

Para la promoción de la materia es necesario tener el **100% de los Trabajos Prácticos aprobados**; y cumplir con el **80% de asistencia**.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA)

Kartun, Mauricio. *Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo creador*. Ediciones Paso de Gato, México, 2012.

Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro*. Editorial Paidós Comunicación, Barcelona, 2002.

Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Editorial Paidós Comunicación, Barcelona, 2009. Cap.11-12.

Szuchmacher, Rubén. *Lo incapturable*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006. Puesta en escena.

Zumthor, Peter. *Atmósferas*. Editorial GG, Barcelona, 2009.

Ibáñez, Ernesto. *Aldo Van Eyck y la poética del espacio urbano*. Drugstore Magazine, 2017.

Dondis, Donis A. *La sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2017. Cap. La anatomía del mensaje visual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA)

Sontag, Susan. *Contra la interpretación*. Editorial DeBolsillo, Barcelona, 2021.

Brook, Peter. *El espacio vacío*. Editorial Península, Barcelona, 2019.

Lecoq, Jacques. *El cuerpo poético: Una pedagogía de la creación teatral*. Alba editorial, Barcelona, 2003.

Cuaderno de Picadero N°4 - El Espacio Escénico. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2004.