

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Taller Complementario de Escenografía

Equipo docente

Condiciones de aprobación

Fundamentación

Estrategias de intervención

Objetivos generales

Objetivos específicos

Contenidos mínimos

Bloques temáticos

Bibliografía

Cátedra:

Taller Complementario Escenografía

2017

TITULAR:

Prof. María Laura Musso

DOCENTES DIPLOMADOS:

Adjunta: Prof. María Inés Raimondi

JTP: Lic. Karina Sacco

AYUDANTES y ADSCRIPTOS:

Prof: Florencia Murace

Prof: Gonzalo Monzón

Prof: Ariel Tules

Prof: Cecilia Campos Soldini

Santiago Regulo Martínez

CONDICIONES DE APROBACIÓN

80% de asistencia a las clases

100% de los trabajos prácticos aprobados (son dos entregas, una individual y otra en equipo que incluye un coloquio)

RÉGIMEN CUATRIMESTRAL DE CURSADA

PROMOCIÓN: directa

CARGA HORARIA: 4 horas semanales

HORARIOS: día **miércoles** -Turno mañana de 8:00 a 12:00/ Turno noche de 18:00 a 22:00.

FUNDAMENTACIÓN

El Taller Complementario en el marco del Nuevo Plan de Estudios, cobra suma importancia ya que responde a las actuales necesidades de promover graduados con una formación integral, práctica y reflexiva, propiciando experiencias de integración entre las diferentes disciplinas artísticas y favoreciendo la capacidad crítica y creativa. Es una asignatura cuatrimestral que los alumnos de las carreras en Artes Plásticas podrán cursar entre el segundo y quinto año.

El Taller Complementario de Escenografía pretende introducir a los alumnos en el análisis de esta disciplina y en el conocimiento de su lenguaje para aportar otras estrategias que complementen la formación específica.

La *Escenografía* es una práctica artística que nació con el Teatro, acompañó al Cine y la Televisión y hoy se desarrolla en nuevas formas escénicas como eventos performáticos, recitales, danza contemporánea, espectáculos deportivos, sociales o políticos, es decir en propuestas artísticas donde intervienen varios modos de representación conformando un espacio icónico intertextual (acciones múltiples- proyecciones- iluminación- cambios escenográficos- participación activa del público-música-danza-actuación- multimedia).

La Escenografía siempre *es espacio* en relación a un hecho artístico, es parte de una expresión que el hombre necesita como lugar de encuentro, de diálogo, de esparcimiento y reflexión.

"Un ámbito es espacio pero no un "trozo" de espacio. Cabalmente un ámbito es una modalización del espacio. La definición técnica la hemos propuesto: "espacio más actitud". Es una definición de ámbito, a partir de "mi sitio". El espacio no es un medio preexistente al hombre, no es un vacío susceptible de llenarse con conductas, no es un volumen de aire. Es "el hombre en su sitio" quien instaura la espacialidad. (...) Desde su "sitio" el hombre instrumenta, usa la espacialidad disponible en diversas direcciones. El ámbito es un espacio de vida en estado de preinstrumentación."¹

Por mucho tiempo, la escenografía fue considerada sólo como un *decorado*, o telón de fondo, que ilustraba el texto dramático, dándole un ambiente neutro a la acción. Hoy el concepto de escenografía ha cambiado, ampliando y profundizando su significación en la puesta en escena. "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 el texto; (...) "Escenografiar" es establecer un juego de correspondencias y proporciones entre el espacio del texto y el espacio del escenario; es estructurar cada sistema "en sí" pero teniendo en cuenta a la vez al otro en una serie de acuerdos y distorsiones."²

Resulta interesante entonces destacar los conceptos que desarrolla Gabrio Zappelli Cerri en su reciente libro: "Imagen escénica" cuando dice que el espectáculo se percibe en un "espacio de representación" que se compone de un espacio escénico, un espacio dramático, un espacio lúdico-perceptivo y un espacio icónico. El espacio icónico es propiamente el espacio representado, la imagen escénica, el espacio compuesto por todos los elementos reales o mentales que componen la *imagen* para la puesta en escena: escenografía y objetos escénicos, iluminación, vestuario y maquillaje. Cuando en este espacio icónico se produce la simultaneidad o la multidimensionalidad como en el caso de las nuevas prácticas escénicas, ese espacio icónico se transforma en intertextual.

¹ Gastón BREYER "Teatro: el ámbito escénico" C.E.A.L / BS. AS., 1968, Pag. 10 y 11

² Patrice PAVIS, "Diccionario del teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología" Edit. Paidós Comunicación. 1998. Pag 165

La Escenografía *crea* a partir del espacio escénico, la luz y los climas lumínicos, el tiempo y su efecto sobre el espacio, los cambios, los movimientos y las transformaciones, la relación tiempo-sonido-luz-espacio, el guión o story board como estructura del relato plástico, el vestuario y el maquillaje como complemento escenográfico, la relación obra-espectador, el color, la materialidad y la escala. El escenógrafo es un artista que necesariamente debe trabajar en conjunto con otros artistas para poder llevar a cabo un proyecto, y es por eso que muchas veces el resultado tiene características híbridas, de mixtura, de integración o encuentro con otros lenguajes.

La *integración* es la clave del Arte actual y en este marco, las prácticas escénicas contemporáneas se han ido nutriendo de otras disciplinas artísticas y de los avances tecnológicos que potenciaron éstas relaciones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, generando así un espacio "más híbrido a partir de una mayor presencia de las artes visuales, los medios y las acciones preformativas"³.

Actualmente, también en el ámbito universitario la tendencia es trasvasar las distintas disciplinas y favorecer la interacción entre ellas, es decir, propiciar la *interdisciplina*. "La interdisciplina avanza en un plano de mayor integración presuponiendo interacciones, promocionando espacios de confluencia y un código común para poder operar (...) Supone construir un discurso propio, desde lo múltiple, que permita el hallazgo de respuestas válidas."⁴

Por lo anteriormente expuesto el Taller Complementario de Escenografía intenta integrar los conocimientos que traen los alumnos de su Taller Básico (Escultura- Pintura- Cerámica- Grabado y Arte Impreso- Muralismo- Dibujo) con recursos, procedimientos y conocimientos propios de esta disciplina y su quehacer específico, para dar respuestas a nuevas problemáticas que se les puedan presentar durante el curso de su carrera o en su futuro trabajo profesional.

El Taller Complementario de Escenografía no forma escenógrafos, sino que ofrece a los alumnos de otras Básicas una mirada diferente, la posibilidad de ampliar su lenguaje específico sin alejarlo de su especialidad.

Además, a partir del 2014, incorpora en su matrícula estudiantes de la Carrera de Artes Audiovisuales (seminario optativo) con la convicción de promover esa anhelada *integración*.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

La metodología de trabajo en la modalidad *taller* permite el intercambio, la experimentación, el aprendizaje a través de la producción. Por este motivo se ofrecerá a los alumnos un espacio creativo donde realizar sus obras.

Se fomentará el análisis y la reflexión sobre el trabajo propio y ajeno.

Se indagará en las posibilidades expresivas que brinda el lenguaje escenográfico en función de sus propios proyectos plásticos.

Se hará hincapié en la importancia del desarrollo proyectual en las producciones donde es necesario prever soluciones técnicas, estrategias constructivas, materialidad, estudio de escala, etc.

Se propiciará la creación metafórica, poética y de contenido conceptual.

Para aplicar esta metodología el Taller Complementario de Escenografía se estructurará en dos ejes fundamentales que serán los trabajos descriptos a continuación.

³ Ileana DIÉGUEZ CABALLERO, "Escenarios liminales", Edit. Atuel, 2007. Pag. 14

⁴ Susana CAMBURSANO "Interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina. Prácticas en docencia e investigación. Importancia, limitaciones y cuidados", Fac. de Humanidades. Univ. Nac. de Catamarca. 2006

En primer lugar, se definirá el concepto de Escenografía y el rol del escenógrafo, a través de la proyección de imágenes se ejemplificará, y luego se realizará un análisis de las mismas. Del mismo modo deberán reflexionar sobre las características de su especialidad para poder tomar conciencia de los cruces que pueden realizarse en beneficio de la propia obra.

El primer trabajo será la realización de una INTERVENCIÓN en el espacio público en las cercanías de la Facultad. Los estudiantes se organizarán en grupos de 4 o 5 integrantes.

El segundo trabajo será la realización grupal de una INSTALACIÓN/INTERVENCIÓN a partir de disparadores conceptuales. Se darán nociones de *relevamiento espacial, boceto, pre-maqueta y escala* (como las utiliza el escenógrafo) con la intención de generar los proyectos. La entrega consistirá en la puesta y montaje de las obras a manera de Muestra en la Casa de la Cultura de la U.N.L.P. (calle 45 e/6 y 7).

El tercer trabajo será la realización de una PERFORMANCE o una obra de ARTE ACCIÓN. Previamente se llevarán a cabo dos o tres ejercicios de acción performática donde se involucre el propio cuerpo, con una consigna de trabajo revelada en el día. De esta manera se pretende que los grupos logren acordar una idea con rapidez y resuelvan en equipo los problemas que se les presenten, con los recursos disponibles en el momento.

Se deberán resolver temas tales como *el espacio, el recorrido, la escala, la luz, el tiempo, el sonido y fundamentalmente el sentido de la obra*. De esta manera se tratará de fomentar el trabajo en equipo, fortalecer el intercambio de opiniones y la resolución conjunta de problemas, otra de las características del trabajo escenográfico que resulta fundamental a la hora de encarar una producción que aborda problemáticas de la interdisciplina. Asimismo, se intensificará el desarrollo proyectual de la obra y el contenido conceptual de la misma.

Otra actividad que se realizará será la proyección de imágenes y videos con ejemplos de obras de artistas contemporáneos que se expresan a través de *performances, instalaciones, happenings, eventos, accionismo, arte conceptual, ambientaciones, land art, videoarte*. Se discutirán las definiciones y características generales de cada una de esas prácticas artísticas a partir de la bibliografía propuesta por la Cátedra.

Dicho análisis brindará la posibilidad de reconocer los planteos propios de esta disciplina presentes en tales prácticas y tomar decisiones para lograr la realización de una obra que integre los nuevos conocimientos e impulsen la experimentación.

OBJETIVOS GENERALES

- Reflexionar acerca de la especificidad de la problemática de los dispositivos escénicos y espectaculares. Los cruces procedimentales y expresivos de los mismos con las orientaciones básicas de las carreras del Departamento de Plástica y con otras áreas de producción visual, audiovisual y comunicacional.
- Introducir al alumno en las nociones básicas de la escenografía, el tratamiento del material visual, espacial y sonoro en los dispositivos escénicos y espectaculares.
- Aprender los montajes escenográficos de cada género artístico y espectacular.
- Conocer las herramientas y recursos plásticos propios del quehacer escenográfico.
- Conocer los hábitos operativos y las habilidades técnicas propias de la realización escenográfica.
- Analizar las posibles relaciones entre los procedimientos del quehacer escenográfico y los de otras disciplinas, interacciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diferenciar las características propias del lenguaje escenográfico de otras disciplinas artísticas.
- Experimentar con los recursos escenográficos para llevar a cabo la realización de una obra.
- Reflexionar sobre la producción de sentido de la obra realizada.
- Promover el trabajo grupal propiciando el compromiso colectivo, la reflexión crítica y la tolerancia.
- Analizar los modos de relación entre la obra y el espectador, intérprete o partícipe.

CONTENIDOS MÍNIMOS

- El espacio escénico. Espacio en acción, recorridos.
- La luz. Climas lumínicos.
- El tiempo y su efecto sobre el espacio. Cambios, movimientos, transformaciones.
- Relación tiempo-sonido-luz-espacio.
- El guión o story board como estructura del relato plástico. El secuenciamiento.
- El vestuario y el maquillaje como complemento escenográfico.
- Relación obra-espectador.
- Arte y espectáculo. Reconocimiento del lenguaje escenográfico presente en las prácticas artísticas disciplinares y las no disciplinares (instalaciones, performances, ambientaciones, intervenciones, etc.)

BLOQUES TEMÁTICOS

La escenografía. Definiciones. Contexto histórico. Espacios culturales donde se desarrolla: teatro, televisión, cine, arte experimental, etc. El rol del escenógrafo.

El espacio. Morfología espacial. El espacio sonoro, el espacio dramático. Transformaciones e interacciones.

Los recursos, herramientas, materiales, procedimientos y técnicas que se utilizan en la realización escenográfica y su posible aplicación en la producción de obras de otras disciplinas.

El maquillaje y el vestuario. Caracterización de personajes, performers, accionistas, etc. en función de la propuesta estética.

La iluminación. Características de la luz teatral y sus aplicaciones en otras prácticas artísticas. La luz como generadora de sentido: climas lumínicos

La interdisciplina, diferencias con la multidisciplina y la transdisciplina. Experiencias de integración.

El arte contemporáneo. Nuevas prácticas donde se trabaja con el espacio, el recorrido y la luz. Aportes de la escenografía.

El espectador. Diferentes modos de relación con la obra: público pasivo, activo o intérprete.

El proyecto. Importancia de los procesos de planificación en la resolución creativa, técnica y plástica de una obra que exceda lo disciplinar.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Rodrigo- González, Valeria- Sanchez, Julio: *Arte contemporáneo argentino. Artista por artista*. Paper Editores – Bs. As. 2008
- Breyer, Gastón: *La escena presente*- Ed. Infinito- Bs. As.- 2005
- Calmet, Héctor: *Escenografía* – Ed. La Flor- Bs.As.- 2003
- Davis, Tony: *Escenógrafos. Artes escénicas*. Ed. Océano – Barcelona -2007
- Diéguez Caballero, Ileana: *Escenarios liminales: Teatralidades, performances y política*. Ed. Atuel – Bs. As. – 2007
- Grinstein, Eva: *Escenografía y vestuario. Instalaciones*- Ed. Fundación PROA- Bs. As.- 2001
- Grosenick, Uta: *Art Now- vol.2. La nueva guía con 81 artistas contemporáneos internacionales*. Ed. Taschen- Köln- 2008
- Irvin, Polly: *Directores. Artes escénicas*. Ed. Océano – Barcelona, 2003
- 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
- Maderuelo, Javier: *La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989* Ed. AKAL- Bs. As. -2008
- Martín, Sylvia: *Videoarte*. Ed. Taschen- Germany- 2006.
- Pavis, Patrice: *Diccionario de teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*. Ed. Paidós Comunicación – Bs. As. – 2007
- Ruhrberg- Schneckenburger- 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
- Taylor Diana: *Performance*. Asuntoimpresoediciones. Bs. As.- 2012.
- Valesini, María Silvina: *La Instalación Como Dispositivo Escénico Y El Nuevo Rol Del Espectador*. (Tesis de Magister en Estética y Teoría de las Artes publicada en sedici-repositorio de la u.n.l.p.)- 2014-
- 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

TEXTOS que se leen en clase:

Intervención

- Fernández Quesada, Blanca. Tesis doctoral: NUEVOS LUGARES DE INTENCIÓN: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995. Cap. 7.2 Las tácticas intervencionistas.
- Vives, Marina. ARTE PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO. ¿Arte y res pública, o arte en res pública? En <http://www.masterarteactual.net>

Instalación

- Valesini, María Silvina: *La Instalación Como Dispositivo Escénico Y El Nuevo Rol Del Espectador*. Cap. 1. 1 (p.16/22) Cap. 1.4 (p.33/35)

Performance

- Ferrando, Bartolomé. *La Performance. Su creación. Elementos y La performance como lenguaje*. En <http://performancelogia.blogspot.com.ar>