

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
FACULTAD DE ARTE
MAESTRÍA EN TEATRO
Mención Espacio Escénico**

Asignatura: Seminario-Taller de análisis y crítica del espacio escénico en los rituales sociales e institucionales.

Profesor: Dr: Marcelo Jaureguiberry

Carga horaria y frecuencia

Primer encuentro: 2 días (8 horas cada día)

Segundo encuentro: 2 días (8 horas cada día)

(32 horas presenciales)

Fundamentos

En el marco de este seminario se pretende indagar el universo del espacio escénico en múltiples facetas. Más allá de lo teatral, existe en el mundo contemporáneo un sinnúmero de actividades que requieren del diseño del espacio para llevar a cabo su celebración. Estos rituales sociales e institucionales presentan rasgos de teatralidad basados en el carácter *convivial* por el cual “actor” y “público” comparten la misma situación espacio-temporal y están relacionados por convenciones establecidas socialmente.

Numerosas actividades de esta naturaleza encontramos en el ámbito de la vida política, la moda, las fiestas populares, religiosas etc. Y, sobre todo, en los rituales sociales, tanto los familiares (casamientos, cumpleaños etc.), como empresariales, institucionales y académicos (congresos, presentaciones de productos, eventos etc.)

El seminario aspira a ampliar el espectro conceptual en el que desarrollan los teatristas sus propuestas escenográficas e inducirlos a repensar su rol como diseñadores más allá de las artes escénicas.

Objetivos

- Indagar y analizar el espacio escénico en sus diferentes posibilidades sociales e institucionales
- Focalizar las problemáticas a tener en cuenta en el proceso de diseño escénico para los rituales sociales e institucionales.
- Analizar las problemáticas del diseño escénico en la intervención de espacios existentes.
- Elaborar propuestas de diseño escénico para diferentes eventos.

Régimen de acreditación

Se basará en los siguientes aspectos:

- a) Participación en clase: Requiere la lectura previa de la bibliografía y el desarrollo de la capacidad de discusión crítica con el grupo y la docente.
- b) Diseño y elaboración parcial preliminar del proyecto de diseño escénico seleccionado: su desarrollo será guiado a través de un proceso permanente de discusión que se irá pautando a lo largo del Seminario.

El proceso requiere la presentación de propuestas de diseño de carácter acumulativo que serán discutidos en las sesiones de trabajo grupal. El proyecto final será presentado con maquetas, plantas, cortes y vistas y todo otro elemento que aporte a su visualización

La propuesta para la elaboración del proyecto supone un proceso de producción incremental y de aprendizaje a partir de las devoluciones realizadas por el docente. Las propuestas de los proyectos serán corregidas y calificadas conceptualmente. Solamente se califica con nota el proyecto final, cuyo grado de desarrollo expresa la totalidad del proceso de aprendizaje.

Contenidos

- 1r. Encuentro: 2 días de 8 horas
 - Arte efímero. El espacio escénico en los rituales sociales e institucionales. Espacio escénico para la vida política, la moda, las fiestas populares, religiosas, rituales sociales familiares (casamientos, cumpleaños etc.) y los empresariales, institucionales y académicos (congresos, presentaciones de productos, eventos etc.)
 - . Problemáticas que presentan los espacios abiertos y cerrados en el proceso de diseño escénico. Problemáticas en el proceso de diseño escénico para los rituales sociales e institucionales. Intervención de espacios existentes.
- 2do. Encuentro: 2 día de 8 horas
 - Taller de puesta en común de las problemáticas abordadas para la presentación de propuestas de diseño. Corrección y evaluación del proceso proyectual.
 - Presentación individual y puesta en común del proyecto final. Evaluación

Bibliografía

ESCENOGRAFIA

ARDILES GRAY, Julio

“Pedreira por el mismo”, Cuadernos de Investigación Teatral del San Martín N°1, Edit. Teatro Municipal General San Martín, 1993, Pag. 144-157

ARTIS - GENER.

La escenografía en el teatro y en el cine. México: Centauro, 1947.

ARIAS DE COSSIO, Ana María

Dos siglos de escenografía en Madrid, Edit. Mondadori, España, 1991

APPIA, Adolphe.

La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente. Asociación de Directores de Escena de España. Madrid, 2000.

-----*Actor-Espacio-Luz 1862-1928,* Fundación Suiza de Cultura Pro Helvetia, Zurich, 1984.

AZARA, Pedro; GURI, Carles

Arquitectos a escena, escenografías y montajes en los 90, Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 2000.

BABLET, Denis.

Les Revolutions sceniques du XX siecle, Edit. XX siècle, París, 1975

BREYER, Gastón.

El Ámbito Escénico . Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1973..

-----*Propuesta Signica del escenario.* CELCIT. Buenos Aires. 1998.

-----*La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico,* Edit. Infinito, Buenos Aires 2005

BUCI-GLUKSMANN, Christine

Estética de lo efímero, Edit: Arena libros, Madrid, 2006.

CASTAGNINO, Raúl

“*La escenografía en Argentina*”, Revista del Instituto Nacional de Estudios del Teatro (INET), Instituto Nacional de Estudios del Teatro, Buenos Aires, 1959.

CALMET, Héctor.

Escenografía. Buenos Aires: Ediciones de la Flor 2003.

CICHERO, Marta

“*Los iluminadores:: Jorge Pastorino*”, Cuadernos de Investigación Teatral del San Martín N°2, Edit. Teatro Municipal general San Martín, 1993, Pag. 75-84

CORNIDE, José María.

El diseño lumínico en la escena actual. Buenos Aires: Menphis, 1997.

COUTMAN, Ana

El espacio escénico significación y medios, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Sociales, México, 2003

CRAIG GORDON, E.

El Arte del Teatro, México: Grupo Editorial Gaceta, S.A. 1995.

CRUCIANI, Fabricio.

Arquitectura teatral, México: Grupo Editorial Gaceta, S. A., 1994.

DAVIS, Tony.

Escenógrafos. Barcelona: Océano, 2002.

DE DIEGO, Rosa, VAZQUEZ, Lydia

La máquina escénica, drama, espacio, tecnología. Edit. Universidad del País Vasco, España 2001

DE MARINIS, Marco.

Semiótica del teatro, Milán: Bompiani, 1982.

EISENSTEIN, S.

El montaje Escénico, Grupo Ed. Gaceta, 1994.

FERNANDEZ ARENAS, José

Arte efímero y espacio estético. Anthropos, Barcelona, 1988.

FRANCO, Rodolfo

"Escenografía y técnica de escenario", Revista LYRA Buenos Aires, 1937

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES.

La escenografía de Guillermo de la Torre, Fondo Nacional de Las Artes, Buenos Aires, 1996.

FOSTER Willian David,

Espacio escénico y lenguaje. Galerna, Buenos Aires, 1998.

JARKA, Burian

The Scenography of Josep Svoboda, Edit. Wesleyan University Press, Connecticut, USA 1983.

JAUREGUIBERRY , Marcelo y MARTELLI, Hugo

"Escenografía y Critica (1910-1930)" La Escalera , UNICEN, Tandil,1997.

JAVIER, Francisco.

La Revolución del Espacio Escénico, Buenos Aires: Fundación Banco Provincia, 1996.

----- . *Notas para la historia científica de la puesta en escena*, Buenos Aires: Leviatán, 1984.

----- . *El espacio escénico como sistema signifiante*, Buenos Aires, Leviatán, 1999

-----La creatividad en la obra del escenógrafo Saulo Benavente, Buenos Aires, Leviatán , 1989.

HIDALGO CIUDAD, Juan Carlos (Ed.).

Espacios escénicos. EL lugar de la representación en la Historia del Teatro Occidental. Sevilla: Junta de Andalucía , 2004

HORMIGON Juan Antonio.

Investigaciones sobre el espacio escénico, Visor, Madrid, 1970.

-----*Trabajo dramático y puesta en escena*, volumen I y II, Asociación de Directores de Escena de España, España 2002.

Revista El Publico

"El paisaje intermitente de la escenografía española", Centro de Documentación Teatral, España, 1985

HOWARD, Pamela

Escenografía, Edit. Galaxia, Vigo, 2004.

LAINO, Norberto

Hacia un lenguaje escenográfico, Edit, Colihue teatro. Buenos Aires, 2013

LECAT, Jean Guy

Al encuentro de Buenos Aires. Un análisis de espacios teatrales de la ciudad. III Festival Internacional de Buenos Aires, Buenos Aires, 2001.

-----y TODD, Andrew.

El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook, Alba editorial, Barcelona, 2003

LOPEZ CAULY, Ramón

"La imaginación escenográfica" *Revista Apuntes*, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 1999

MANCINI, Franco.

L'evoluzione Della Spazio Scenico, dal naturalismo al teatro épico, Edit. Dadalo , 1986, Italia

NIEVAS, Francisco.

Tratado de Escenografía. Ensayos y Manuales, RESAD, Edit. Fundamentos, España, 2000

NUÑEZ, Guillermo.

La escenografía teatral. Universitaria S. A. Chile, 1967.

NAIOS NAJCHAUS, Teresa

“Guillermo de la Torre” *Conversaciones con el teatro argentino de hoy 1998*, Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 1998, 179-188.

PERALTA GILABERT, Rosa

La escenografía del exilio de Gori Muñoz, Edit: La Filmoteca, España 2002

PEDREIRA, Luis D; GELPI Germán; ESQUIVEL, Horacio

La escenografía., Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.,1997.

PIANACCI, Rómulo. “La desacralización del espacio teatral en Occidente”, *TABLAS – Revista de artes escénicas*, Edit. La Havana, 1 - 2, 1997

PEÑA DEL SOL, Pedro.

"La escenografía" en *Máscara* N°6, Escenología, México DF, 1992

RINALDI, M.

Diseño de iluminación Teatral, Buenos Aires: EDICIAL, 1998.

RAGUCCI, Leandro Hipólito.

La arquitectura teatral en Buenos Aires 1783-1991. FUNCUN, Buenos Aires, 1992.

ROCCA, Cora

Saulo Benavente, escritos sobre escenografía. Edit. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires 2013

SANCHEZ MARTINEZ José A.

Dramaturgias de la Imagen, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 1989.

SELDEN, S.

La Escena en Acción, Buenos Aires: EUDEBA, 1972.

SIRLIN, Eli

La Luz en el teatro, manual de iluminación, Edit: Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2005

SUAREZ, Jorge Ivan

Escenografía aumentada, teatro y realidad virtual. Edit. Fundamentos. Madrid 2010

SURGERS, Anne.

Escenografías del teatro occidental. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur, 2004

TRUMPER, Bernardo

El espacio escénico. Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1975.

VYCHODIL, Ladislav

El espacio escénico del escenógrafo. Revista Mascara Nº 7 , Escenología. México DF. 1992.

ZAYAS DE LIMA, Perla.

Diccionario de Directores y Escenógrafos del Teatro Argentino. Galerna. Buenos Aires, 1990.

TEATRO

AMORÓS, Andrés y DÍEZ BORQUE, José M^a.

Historia de los espectáculos en España. Madrid: Castalia, 1999.

BERTHOLD, Margot.

Historia Social de Teatro, Madrid: Ediciones Guadarrama, 1974.

BROOK, Peter

El espacio vacío, Ediciones Peninsula, Barcelona, 1986

DE TORO, Fernando.

Semiótica del Teatro: del texto a la puesta en escena, Buenos Aires. Galerna, 1989.

DUBATTI, Jorge.

“Fundamentos para un modelo de análisis del texto dramático”, en *La Escalera*. Anuario de la Escuela Superior de Teatro, Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Nº 6.

----- . “La teatralidad y el ser: acontecimiento teatral” en *El teatro jeroglífico*. Herramientas de poética teatral, Buenos Aires: Atuel, 2002.

----- . “Notas para el estudio de las matrices de representatividad en los textos dramáticos” en *Letras*, Universidad Católica Argentina, 1997.

GEIROLA, Gustavo

“Bases para una semiótica de la teatralidad: espacio, imagen y puesta en escena” *Revista Gestos* 8:15, 1993, 25-40

PAVIS, Patrice.

Diccionario del Teatro, dramaturgia, estética y semiología Paidós, Barcelona, 1998.

SANCHEZ MARTÍNEZ, José

Dramaturgias de la imagen, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla La Mancha, España, 1994

UBERSFELD, Anne

La escuela del Espectado, Publicaciones de la Asociación de Directores de escena de España, Madrid, 1997.

----- *Semiótica Teatral*. Cátedra, Universidad de Murcia, 1993
-----*Diccionario de términos claves del análisis teatral*, Galerna, Buenos Aires, 2002.

OTRAS OBRAS

ARNHEIM, R.

Arte y percepción visual. Buenos Aires: EUDEBA, 1971

BACHELARD, Gastón.

La Poética del Espacio. Fondo de Cultura Económica, México 1992

BOZAL, Valeriano

Mimesis: las imágenes y las cosas, Edit. La balsa de la Meduza,3 , Madrid, 1987.

BUSCHIAZZO, Mario

La Arquitectura de la República Argentina 1810-1930, Edit. Mac Gaul, Buenos Aires, 1971

GAUTHIER, Guy

Veinte Lecciones sobre la imagen y el sentido, Cátedra, Universidad de Murcia, 1996.

GLUSBERG, Jorge

Historia de la Arquitectura Argentina, Edit. Claridad, Buenos Aires, 1991, Tomo I y II

GOMBRICH, E

Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Demare S. A., Madrid 1997

GOMBRICH, E.H, HOCHBERG, J, BLANCK, M

Arte, percepción y realidad, Paidós Comunicación, Buenos Aires, 1996

HALL, Eduardo.

La Dimensión oculta. Siglo Veintiuno, México,1983.

HAUSER, Arnold.

Historia social de la literatura y el arte, Barcelona: Labor, 1993

JUNQUERA, Juan José (director)

Historia universal del arte, Tomo V. Espasa-Calpe, Madrid ,1986. .

KOZAK, Claudia

Tecnopoéticas Argentinas, Edit. Caja negra, Buenos Aires 2015

MARINOVICH, Mimí

Espacialidad Humana y Arte Departamento técnico de Investigación de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1992.

MELE, Jorge
Estéticas efímeras, Edit, Nobuko, Buenos Aires 2009.

OLIVERAS, Elena
Cuestiones del Arte contemporáneo, Edit Emecé, Buenos Aires 2013.

OLIVERAS, Elena,
Estética, cuestiones del arte, Edit Emecé, Buenos Aires 2012.

ROMERO BREST, Jorge
El arte en la Argentina, Edit. Paidós, Buenos Aires, 1969.

ROMERO, Luis A.
El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo xx, Fondo De Cultura Económica, México, 1965.
----*Breve Historia contemporánea Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1998

SARLO, Beatriz
Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920-1930, Edit. Nueva Visión, Buenos Aires 1988.

SEBRELI, Juan José.
El hábitat de las burguesías y la clase media. Memoria de las ciudades, Buenos Aires 1880-1930. La capital de un imperio imaginario. Alianza, Madrid ,1996

VÁZQUEZ RIAL, Horacio
Buenos Aires 1880-1930, La capital de un imperio imaginario, Alianza, Madrid, 1996

WOODFORD, Susan
Como Mirar un Cuadro. Gustavo Gili, Barcelona, 998.