

CURSO

“PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN EN ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE”

Curso arancelado dictado por investigadores del Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales, organizado en seis sesiones sincrónicas, modalidad virtual vía plataforma ZOOM. El curso presenta una serie de ejes a reflexionar en torno a la investigación en escenografía y dirección de arte. Dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales de las artes escénicas, artes audiovisuales, diseño, artes plásticas, historia del arte, arquitectura.

ARANCELES

Asistentes nacionales: \$1000 (pesos ARG)

Asistentes extranjeros: U\$S 30 (dólares americanos)

Estudiantes, graduados y docentes Facultad de Arte - UNICEN: sin costo

CALENDARIO

Martes 15, Miércoles 16, Jueves 17 de junio de 2021 – 18 a 21 hs.

Seis sesiones sincrónicas vía plataforma ZOOM

ORGANIZA

Secretaría de Investigación y Posgrado

Centro de Investigaciones Dramáticas (CID)

Instituto de Estudios Escenográficos (INDEES)

FUNDAMENTACIÓN

En las últimas décadas, los estudios sobre el espacio escénico cobraron un nuevo empuje a partir de la ampliación de las investigaciones y temas de interés del campo de las artes escénicas y audiovisuales. La investigación sobre escenografía, el diseño escénico y la dirección de arte aún constituyen campos de conocimiento en construcción, donde confluyen diversas miradas y perspectivas, marcadas por un ejercicio multidisciplinario.

A partir de las experiencias adquiridas por los integrantes del Instituto de Estudios Escenográficos (dependiente del Centro de Investigaciones Dramáticas de la Facultad de Arte), se gesta este curso de actualización, con el objetivo de promover ámbitos de discusión y reflexión sobre las temáticas que nos convocan. Para ello, se formula un espacio que permite compartir líneas y problemáticas presentes en la cotidianidad de la investigación sobre la escenografía en artes escénicas y audiovisuales.

Desde una mirada historiográfica, filosófica, analítica, teórica y tecnológica, se propone acercar a los cursantes una actualización de temas y problemas que se plantean en el

estudio del campo escenográfico argentino recuperando categorías que promuevan la reflexión sobre su complejidad como objeto de estudio. En esta lógica, el conjunto de los encuentros sincrónicos organiza una serie de materiales, recorriendo trayectorias artísticas, conceptualizaciones, procesos creativos e institucionales, que pondrán en discusión los ejes propuestos con el fin de fomentar el diálogo y la reflexión crítica en torno al estudio de la escenografía.

De esta manera, el curso propone recuperar para su reflexión diversas líneas de análisis sobre la escenografía tanto en las artes escénicas como audiovisuales, en pos de construir miradas más amplias sobre el objeto que nos reúne.

OBJETIVOS

- Aportar a la actualización de contenidos y temas sobre artes escénicas y audiovisuales
- Acercar problemáticas y discusiones actuales sobre la investigación en escenografía y dirección de arte
- Fomentar la discusión y reflexión crítica en torno al estudio de las cuestiones teóricas ligadas al estudio de la escenografía, el diseño escénico y la dirección de arte
- Compartir competencias para la investigación y comprensión de las problemáticas en torno a la escenografía, el diseño escénico y la dirección de arte

MODALIDAD Y ACREDITACIÓN

El presente curso se realiza a través de 6 sesiones sincrónicas a través de la Plataforma ZOOM de la Facultad de Arte (UNICEN). Los encuentros tendrán lugar durante el 15 al 17 de junio, de 18 a 21 hs. Para aprobar el curso, deberán asistir al 80% de los encuentros sincrónicos.

CRONOGRAMA

Sesión 1 / 2 Martes 15/06	Sesión 3 / 4 Miércoles 16/06	Sesión 5 / 6 Jueves 17/06
18 hs a 21 hs	18 hs a 21 hs.	18 hs a 21 hs

SESIONES

SESIÓN 1: *Nuevas perspectivas en torno a la investigación en escenografía y dirección de arte* por Dr. Marcelo Jaureguiberry – Dra. María Guadalupe Suasnábar – Mg. Lucrecia Etchecoin

TEMAS: Se presentaron los principales planteos y líneas del INDEES, el proyecto de investigación en curso, la conformación y particularidades del centro de documentación y

los abordajes elaborados. Se pondrán en discusión los marcos teóricos y metodológicos que se plantean y (re)construyen desde la experiencia del INDEES, comprendiendo las actividades realizadas.

SESIÓN 2: Del telón pintado a la locación: el abordaje espacial en los films argentinos entre 1909 y 1933 por RIAA Yanina Jensen

TEMAS: Los espacios escenográficos durante el periodo cinematográfico silente; los primeros filmes de trama argumental y el uso de telones pintados; la construcción espacial en las producciones que seleccionaron espacios pre-existentes. Esta sesión tiene el objetivo de analizar la construcción de espacialidad en los filmes del periodo silente, examinando el uso del telón pintado como marco de la acción, y su contraste con producciones que hayan seleccionado espacios preexistentes.

SESION 3: Del caballete al escenario: escenografía y “bellas artes” en la primera mitad del siglo XX por Dra. María Guadalupe Suasnábar

TEMAS: Institucionalización de la escenografía; salones de artes decorativas, espacios de exhibición de bocetos y proyectos escenográficos; Escenografía como arte decorativo y el camino hacia la profesionalización. Esta sesión tiene el propósito de recorrer la trayectoria de artistas plásticos escenógrafos, recuperando, por un lado, el proceso de institucionalización de la escenografía y la formación de los primeros escenógrafos nacionales, y por otro, la irrupción de la escenografía en las instituciones oficiales de las artes.

SESIÓN 4: Fabricación digital aplicada a la escenografía por Arq. Gabriela Luna

TEMAS: Técnicas de fabricación digital CAD-CAM y sus posibles aplicaciones dentro del diseño y realización escenográfica; conceptos teóricos y guías para la creación de archivos digitales de mecanizado. El propósito de esta sesión es conocer e integrar en el proceso de diseño tecnologías de fabricación digital en diferentes fases y fabricación de dispositivos, mostrando las posibilidades y posibles aplicaciones dentro de las artes escénicas.

SESIÓN 5: Paisaje escénico, comentarios según aportes del escenógrafo Gastón Breyer por Mg. María Lucrecia Etchecoin

TEMAS: Concepto de paisaje según el escenógrafo Gastón Breyer; fundamentos e influencias filosóficas del concepto; rol que cumple en su propuesta del diseño escenográfico; su relación teórico-metodológica con la escena; escenografía, paisaje, fenomenología; habitar; Carcasa. Esta sesión tiene por objeto presentar el concepto de paisaje dentro de la propuesta teórica y metodológica del escenógrafo Gastón Breyer, reconociendo las influencias filosóficas en la construcción de esta conceptualización, e

indagar el rol que cumple en el diseño escenográfico. Asimismo, proponerlo como herramienta para abordar la reflexión de la propia práctica.

SESION 6: *Visualización de fondos documentales sobre escenografía y dirección de arte* por Dr. Marcelo Jaureguiberry

TEMAS: Se explorará los conceptos pertenecientes a la compilación y curaduría de los fondos documentales pertenecientes al INDEES, a partir del trabajo realizado con los documentos de los escenógrafos Germen Gelpi y Carlos Di Pasquo. Se abordarán los procesos de diseño, compilación y curaduría de las publicaciones y las exposiciones realizadas.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DEL CURSO

- Bourdieu, Pierre (1992) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Buenos Aires: Anagrama.
- Bourdieu, Pierre (1997) *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.
- Breyer, Gastón (1966) “El ambiente de la vivienda” *Revista Summa*, Nº 5, julio de 1966. Buenos Aires.
- Breyer, Gastón (1968) *Teatro: el ámbito escénico*. Buenos Aires: CEAL
- Breyer, Gastón y Romberg, Osvaldo (1972) *Jornadas de experiencias visuales*. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán
- Breyer, Gastón (1978) “La heurística: entre el teorema y el poema” *Revista Summa*, Nº131, diciembre de 1978. Buenos Aires
- Breyer, Gastón (2000) “Las geometrías del inconsciente” en *Bases conceptuales del diseño*, Gastón, - Breyer, Roberto, Doberti y Horacio Pando. Buenos Aires: Ediciones FADU-UBA
- Breyer, Gastón (2005) *La Escena Presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*. Buenos Aires: Infinito.
- Castelnuovo, Enrico (1988) *Arte, industria y revolución. Temas de historia social del arte*. Barcelona: Nexos
- Didi-Huberman, Georges (2015) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Beatriz Hidalgo Editora
- Dolinko, Silvia y García, María Amalia (2012) “Lecturas en torno a las instituciones artísticas argentinas”, en Baldassarre, M. I., y Dolinko, S. (ed.): *Travesías de la imagen. Historias de las artes visuales en la Argentina*. Vol. II. Buenos Aires: EDUNTREF
- Dubatti, Jorge (2012) *Cien años de teatro argentino. De 1910 a nuestros días*. Buenos Aires: Biblos-Fundación OSDE.
- Esquivel, Horacio (1977) Capítulo 3: La escenografía en televisión en *La escenografía* Buenos Aires: CEAL.

- Gelpi, Germen (1977) Capítulo 2: La escenografía en el cine, en *La escenografía* Buenos Aires: CEAL.
- Jaureguiberry, Marcelo (2005) “Historia de la escenografía argentina. Los escenógrafos pintores” Revista La Escalera, Numero 18, p. 241-250. Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Jaureguiberry, Marcelo (2008) “Historia de la escenografía argentina. Los escenógrafos ilustradores”, Revista La Escalera, Número 15, p. 269-274. Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Jaureguiberry, Marcelo comp. (2018) *Carlos Di Pasquo escenógrafo*, Buenos Aires: Wolkowicz Editores
- Jaureguiberry, Marcelo comp. (2019) *Germen Gelpi, escenógrafo*, Buenos Aires: Wolkowicz Editores
- Heidegger, Martin (2003 [1927]) *Ser y Tiempo* [trad. Jorge Eduardo Rivera] Madrid: Trotta
- Heidegger, Martin (2009) *El arte y el espacio*, [trad. Jesús Adrián Escudero] Madrid: Herder Editor
- Merleau-Ponty, Maurice (1993) *Fenomenología de la Percepción*. Barcelona: Editorial Planeta-De Agostini, S.A.
- Moro Rodríguez, Pablo M. y Jaureguiberry, Marcelo (2009) “Reflexiones en torno a una metodología de análisis para la escenografía”, Revista La Escalera, Número 17, Escena Uno | Escenografía, dirección de arte y puesta en escena ISSN: 2362-4000 Número 10 | Julio 2019 <http://escenauno.org>
- Pacheco, Marcelo (1999) “Vectores y vanguardias”, Lápiz, año XIX, n° 158/159.
- Pavis, Patrice (1998) *Diccionario del Teatro: Dramaturgia, Estética, Semiología*. Barcelona: Paidós.
- Pedreira, Luis Diego (1977) Capítulo 1: La escenografía en el teatro en *La escenografía* Buenos Aires: CEAL.
- Pellettieri, Osvaldo (2001) *Historia del teatro argentino en Buenos Aires: La segunda modernidad (1949-1976)* Buenos Aires: Galerna
- Peña, Fernando (2012) *Cien años de cine argentino*. Buenos Aires: Biblos
- Suasnabar, María Guadalupe y Etchecoin, María Lucrecia “Historia de la escenografía argentina: problemas y perspectivas para su estudio” revista *EscenaUno* Facultad de Arte, UNICEN. (www.escenauno.org) Sección Artículos, Numero 10, Año VI, agosto 2019. ISSN: 2362-4000.
- Trastoy, Beatriz y Zayas de Lima, Perla (2006) *Lenguajes Escénicos*. Buenos Aires: Prometeo.
- Wainhaus, Horacio (2017) *Yo soy mi sitio. Del espacio según Breyer*. Buenos Aires: Flambé/Morphía

- Zayas de Lima, Perla (1990) *Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino (1950-1990)*, Buenos Aires: Galerna.

CV de los docentes

Marcelo Jaureguiberry es Doctor en Filología Española (Lengua, Teatro y Literatura) por el Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia, Arquitecto (UNLP), Licenciado en Teatro (UNICEN). Escenógrafo. Director Teatral. Productor. Profesor titular en las cátedras Escenografía y Práctica Integrada de Teatro III y de la Maestría en Teatro (Mención Diseño Escénico) de la Facultad de Arte (UNICEN). Es director del Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales (INDEES), y dirige la revista *EscenaUno*, publicación electrónica especializada en el espacio escénico, la escenografía, la dirección de arte y la puesta en escena.

María Guadalupe Suasnábar es Doctora en Historia, mención Historia del Arte (IDAES-UNSAM); Magister en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (UNSAM); Profesora de Historia (UNICEN); Docente en la Facultad de Arte y Facultad de Ciencias Humanas (UNICEN) y Profesora en la Escuela Nacional Ernesto Sábato (UNICEN). Ha sido becaria del CONICET, el Fondo Nacional de las Artes y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC-PBA).

María Lucrecia Etchecoin es Magister en Teatro, mención diseño escénico (Facultad de Arte-UNICEN); Licenciada en Comunicación Social y Técnica Universitaria en Comunicación Mediática (Facultad de Ciencias Sociales-UNICEN); Formada en Escenografía en l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) Nantes, Francia; Docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN). Fue becaria del CONICET y del Instituto Nacional del Teatro.

Yanina Estefanía Jensen es Realizadora Integral en Artes Audiovisuales (Facultad de arte-UNICEN); Formada en Escenografía en l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) Nantes, Francia; Docente en la Facultad de Arte (UNICEN) y Profesora en la Escuela Nacional Ernesto Sábato (UNICEN). Ha sido becaria del Fondo Nacional de las Artes.

Gabriela Luna es arquitecta (Universidad Rafael Urdaneta - Maracaibo, Venezuela); Escenógrafa; Realizadora; Directora y fundadora de *Raíz*, un taller multidisciplinar dedicado a la arquitectura, investigación, escenografía, diseño y fabricación de objetos; Docente de la Facultad de Arte (UNICEN), ha sido reconocida por el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro.

