

SEMINARIO OPTATIVO

Introducción al Diseño Escénico

Profesor a cargo:

Arq. Horacio Wainhaus (FADU-UBA)

Equipo docente:

Arq. Sandra Weller (FADU-UBA)

Esp. Arq. Mauro Suarez Torrico (FADU-UBA)

Modalidad de dictado:

Se propone el dictado del seminario en el primer cuatrimestre y su repetición en el segundo cuatrimestre, en día y horario a determinar.

Provisionalmente, el curso se podrá dictar de modo virtual, utilizando las plataformas Zoom/GoogleMeet como base de los encuentros sincrónicos, así como un aula virtual localizada en el Campus FADU. La actividad contempla clases teóricas y prácticas proyectuales, así como lecturas, instancias de análisis, crítica y puesta en común.

Cantidad de Horas:

Cinco (5) módulos de cuatro (4) horas cada uno.

Total de horas previstas para el curso: 20 horas virtuales de actividad.

Modalidad de aprobación:

75 % de Asistencia Virtual (participación en cuatro de las cinco clases previstas).

Aprobación: mediante proyecto final.

Objetivos Generales:

- Aproximación conceptual al campo del diseño escénico.
- Análisis de los campos de actuación del diseño escénico.
- Aplicación del pensamiento proyectual en las propuestas de diseño escénico.
- Estudio de las implicancias del diseño escénico en las artes performativas.
- Identificación del rol del diseñador escénico desde una perspectiva contemporánea.

Objetivos Específicos:

- Conocer y analizar el concepto de escena en tanto hábitat particular.
- Conocer y analizar el diseño escénico como campo profesional en relación a los alcances y límites que encuentra en la práctica contemporánea: lenguajes, soportes, solapamientos y cruces disciplinares.
- Conocer y analizar el espacio escénico: definiciones, morfología, convenciones y tradición signica, así como su identificación como lugar-espectáculo.
- Conocer y analizar los cuerpos de la escena: actantes, acciones, situaciones, dinámicas y roles. Lograr identificar el espacio del actor y el espacio del espectador.
- Conocer y analizar los objetos y elementos de la escena, así como las diferencias con el objeto cotidiano, signos, clasificación, componentes.
- Interpretar y conocer los formatos híbridos del diseño escénico desde una perspectiva contemporánea.

Dinámica:

A modo de *workshop*, una práctica proyectual de formato individual-grupal atravesará y se desplegará con el recorrido de cada unidad. Esta práctica irá incorporando progresivamente los temas abordados. El objetivo es llegar a la última clase con un proyecto integrador avanzado, que permitirá la evaluación y la acreditación del trayecto formativo del seminario.

Plan de clases:

- **Unidad 1: INTRODUCCIÓN.** ¿Qué entendemos por diseño escénico? Fundamentos del diseño escénico. El pensamiento proyectual y el diseño de la escena. El juego escénico. Aproximaciones metodológicas. Del texto a la imagen escénica. El escenario: elementos conceptuales, visuales y performáticos. Relaciones de morfología y escalas. Espacio escénico y espectáculo. Síntesis historiográfica en la Argentina y en el mundo. Casos.
- **Unidad 2: EL ESPACIO ESCÉNICO.** Definiciones iniciales. Teatralidad y rito. Aproximaciones al universo de la escena. Morfología de la escena. El lugar-escenario. Pacto escénico. Área de veda. Convenciones, signos y materialidades. Duración y tiempo. Arquitectura escénica. Tipologías. Habitabilidades. Puesta en escena. Casos.
- **Unidad 3: CUERPOS EN ESCENA.** La escena como hábitat. Actantes. Acciones, situaciones, dinámicas. Roles. Espectador o testigo. El cuerpo del actante y su relación con el espacio. El espacio y el espectador. Relaciones. Geometrías del encuentro. Dramaturgias del espacio escénico. Casos.
- **Unidad 4: OBJETOS Y ELEMENTOS EN ESCENA.** El objeto escénico como signo. Diferencias con el objeto cotidiano. Clasificaciones. Tipologías. El concepto de juego y su relación con el objeto escénico. El objeto transformable en la escena. Elementos componentes de la escena. Dispositivos, movimientos. Aproximación a la maquinaria escénica. Funcionamiento. Recursos técnicos. Casos.
- **Unidad 5: SÍNTESIS.** El diseño escénico. El Sujeto diseñador: roles y campos de actuación. Los formatos híbridos de lo escénico desde una perspectiva contemporánea. La tarea del diseñador del espacio escénico. Proyecciones. Campos expandidos del diseño escénico. Casos.

Bibliografía general:

Bachelard, G. (1975) *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica

- Breyer, G. (1968) *Teatro: el ámbito escénico*. Buenos Aires: Centro editor de américa latina.
- Breyer, G. (2005) *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Buenos Aires: Infinito
- Brook, P. (2003) *El espacio vacío*. México, D. F.: Octaedro editores
- Dubatti, J. (2012) *Introducción a los estudios teatrales*. Buenos Aires: Atuel.
- Gentile, M. (2011) *Escenografía cinematográfica*. Buenos Aires: La Crujía, INCAA
- Howard, P. (2017) *¿Qué es la escenografía?* Barcelona: Alba editorial.
- Javier, F. (2016) *El espacio escénico como sistema significante*. Buenos Aires: Leviatán.
- Nieva, F. (2011) *Tratado de escenografía*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Oliva, C. y Monreal, F. T. (2019) *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Rebentisch, J. (2018) *Estética de la instalación*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Rosenzvaig, M. (2012) *Las artes que atraviesan el teatro: las lecciones de 20 grandes maestros*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Rosenzvaig, M. (2014) *Breviario de estéticas teatrales*. Buenos Aires: Biblos.
- Szuchmacher, R. (2015) *Lo incapturable*. Buenos Aires: Reservoir Books.
- Schechner, R. (2000) *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Todd, A. y Lecat, J. (2003) *El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook*. Barcelona: Alba Editorial.
- Tylor, D. (2015) *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impreso.

Breve CV del equipo docente:

Prof. Arq. Horacio Wainhaus

Es Arquitecto (FADU-UBA). Se desempeña como Profesor Titular Regular de Morfología (DG) y Heurística en la misma casa de estudios. Investigador categorizado, dirigió el proyecto UBACYT Cartografía Gastón Breyer, alojado en el Centro de Heurística FADU-UBA. Es uno de los fundadores y actual Presidente de SEMA (Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina) y es editor de *Cuadernos de la Forma* y *Brevis*. Dirige el proyecto *Morphia*. Ha presentado numerosos trabajos en congresos nacionales e internacionales. Dictó cursos,

workshops y seminarios en universidades de nuestro país, de América y de Europa. Ha publicado más de 20 artículos y, entre otros, los libros *Ars Heuristica I* (2009) y *Ars Heuristica II* (2014) y *Yo soy mi sitio. El espacio según Gastón Breyer* (2017). En 2020 editó su último libro, *Senda cercana a Koyasan*.

En teatro y cine, ha trabajado, entre otros, con Alejandra Boero, Osvaldo Bonet, Alfredo Alcón, Fabián Bielinsky, Lautaro Murúa, Laura Yusem y Tito Cossa.

En relación directa con esta propuesta cabe destacar que es coordinador por la Argentina del proyecto INNOVART *La enseñanza de la escenografía en el siglo XXI*, (Ministerios de Educación de la Argentina y De Francia / ENSA Nantes, Francia-FADU-UniCen), que ha dictado y organizado seminarios y jornadas de evaluación sobre la temática tanto en Francia como en FADU y ha promovido un rico y permanente intercambio de estudiantes entre nuestros centros educativos desde el inicio del proyecto.

Prof. Arq. Sandra Weller

Es Arquitecta (FADU-UBA). Estudió escenografía con Gastón Breyer.

Trabaja en Heurística desde 2002 y es docente en Introducción al Conocimiento Projectual 1 y 2 / CBC desde 1997.

Es investigadora UBACYT Categoría III (Centro de Heurística FADU-UBA). Dirige el proyecto La Lúdica y el Diseño de Juegos como aporte de las Disciplinas Projectuales a los procesos de Transformación Social. Es especialista en Espacios para la Infancia, dictando conferencias, workshops y seminarios, entre otros, para Diplomaturas y para Programas de Formación en Políticas Públicas para el fortalecimiento de la Primera Infancia / IPE Unesco Argentina y Latinoamérica. Ha presentado trabajos en congresos acerca de la enseñanza-aprendizaje del proceso projectual. Se desempeña como asesora técnica en varios organismos y municipios. Es emprendedora y desarrolla productos para la industria de la construcción.

Esp. Arq. Mauro Suarez Torrico

Es Arquitecto (FADU-UBA) y Especialista en Docencia (FADU-UBA). Finalizó la Maestría en Docencia Universitaria (UBA) y a la fecha desarrolla su trabajo de Tesis. Se formó en Escenografía en el DPEA en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes (ENSA), Francia (2018). Es coordinador de la Diplomatura en Diseño del Espacio Escénico (FADI-UADE). Es Profesor Adjunto e investigador

en el área de proyecto y proyecto urbano en FADU-UBA y la FADI-UADE. Profesor invitado en Jurys en distintas casas de estudio; ha dictado workshops, conferencias y seminarios en relación a sus temas de investigación y trabajo. Ha publicado en distintos medios especializados. Ganador del concurso Jóvenes Docentes Investigadores JIN 2019-2021 FADU-UBA. Becario UBAINTE DOCENTES en 2019 y 2018. En teatro, se formó con Paula Grinszpan, Justo Gisbert, Mariana Mazover, Lola Banfi, Félix Padrón, Mauricio Kartún, Ariel Barchilón, Marcelo Savignone, Guillermo Cacace y Marco Antonio de la Parra. Su investigación profesional es una dinámica en la cual convergen permanentemente arquitectura, docencia y teatro.

