Programa

 1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	Artes del Espectáculo
CARRERA	Diseño Escenográfico
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	12/98
ESPACIO CURRICULAR	Historia del Arte y la Escenografía I
RÉGIMEN	Anual	CURSO	Primero
CARGA HORARIA TOTAL	168 hs	CARGA HORARIA SEMANAL	Presencial/Virtual: 3 hs
FORMATO CURRICULAR	Teórica Aplicada
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	Ninguna
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Ninguna
EQUIPO DE CÁTEDRA	Titular Interina Prof. Dra. Magdalena Díaz Araujo
HORARIOS DE CLASE	Jueves de 18 hs a 20:50 hs
HORARIOS DE CONSULTA	Jueves de 9 a 13 hs. y Viernes de 9 a 13 hs
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	

2. FUNDAMENTACIÓN

El arte y la escenografía se abordan como elementos constituyentes de la cultura, que comprendemos a partir de la definición de cultura propuesta por Juan Villegas: “Entendemos cultura como un sistema semiótico plurisígnico por medio del cual los participantes de un sistema social establecen comunicación, construyen un sistema de valores y establecen una tradición de valores sociales y culturales”[[1]](#footnote-1). Dicho sistema semiótico plurisígnico es dinámico y conflictivo, y refleja una época, una sociedad y un contexto determinados. Asimismo, en tanto que objetos culturales, siguiendo la perspectiva de Villegas, “comunican imaginarios sociales que validan imágenes del mundo y sistemas de valores funcionales a los intereses del productor”[[2]](#footnote-2). Nuestra postura epistemológica-ética-pedagógica implica un abordaje crítico decolonial, y desde una lectura situada, de los contenidos abordados, siguiendo los presupuestos suscritos por Karina Bidaseca, en su obra *Perturbando el texto colonial* (2010). Bidaseca nos trae a Anibal Quijano de esta manera:“Desde el locus de enunciación de América Latina, el sociólogo peruano Anibal Quijano (2003) habla del “Otro de Europa” en estos términos:“La modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y productos exclusivamente europeos. Desde este punto de vista, las relaciones intersubjetivas y culturales entre Europa, es decir, Europa Occidental y el resto del mundo, fueron codificadas como un juego entero de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional- racional, tradicional-moderno. En suma, Europa y no-Europa. Incluso así, la única categoría con el debido honor de ser reconocida como el Otro de Europa u «Occidente» fue «Oriente». No los «indios» de América, tampoco los «negros» del África. Estos eran simplemente «primitivos»” (p. 211)[[3]](#footnote-3).Nuestra postura situada permite una comprensión histórica de dichas categorías binarias en la misma Europa occidental, como precedentes de la modernidad europea occidental. De esta manera, el Otro será para nosotres esa Europa occidental, desde una mirada crítica de sus representaciones y sus propios otros, previos a la modernidad.La Historia del Arte y de la Escenografía permite por lo tanto un acercamiento crítico a los imaginarios sociales, a partir del análisis de las representaciones, de los miedos, de esas “imágenes europeas del mundo” que se han preservado en el tiempo. El período comprendido en esta materia, desde la Antigüedad hasta el siglo XVII, implica una observación de las continuidades y discontinuidades en este amplio espectro temporal. Tomamos como eje temático central los conceptos de belleza y fealdad, tanto en la pintura y la escultura como en la arquitectura, como un valor dinámico y conflictivo que se modifica en el tiempo. Asimismo, la escenografía y el edificio teatral se observan como un espacio ilusionista, de múltiples elementos visuales, que se implican en dicho contexto e intentan reflejar el espacio real.Las nociones de belleza y de fealdad se abordan a partir de seis unidades temáticas que estudian los períodos más relevantes en este recorte temporal: el arte prehistórico y oriental, el arte de la Grecia clásica y la Roma imperial, el arte judío, románico y bizantino, el arte gótico, el arte del Renacimiento y, finalmente, el arte del Manierismo y del Barroco. El espacio geográfico se restringirá a la escena europea occidental, pero extenderá su observación al surgimiento de “”textos coloniales” en los territorios latino-américanos. En cada una de dichas unidades temáticas se realizará un abordaje específico del edificio teatral y los espacios de representación. Dichos contenidos se deben vincular con lo observado en dos materias paralelas en el plan de estudio: Aproximación a un hecho teatral e Introducción a la Escenografía. Ello se fundamenta en la necesidad de establecer un sistema conceptual compartido que se aplique en el estudio de los diferentes espacios de representación. Asimismo, los contenidos adquiridos en este espacio curricular constituyen conocimientos previos necesarios para el estudio del correspondiente espacio correlativo: Historia del Arte y la Escenografía II. El conocimiento de la estética clásica de belleza y fealdad permitirá descubrir las nuevas corrientes, que implican una ruptura con la estética tradicional. Del mismo modo, se intentará una articulación con otras dos materias paralelas: Taller I y Mobiliario, dado que un trabajo conjunto con estas materias habilitará un enriquecimiento mutuo de los abordajes teóricos y prácticos, propuestos en nuestra materia.Finalmente, la Historia del Arte y de la Escenografía I constituye un espacio fundamental en el plan de estudios de Diseño Escenográfico. Su relevancia se debe a la especificidad de los contenidos mínimos abordados, así como a su pertinencia en la adquisición de conocimientos esenciales en la formación del futuro egresado en: . Diseño y realización de escenografías para: teatro, televisión, cine, conciertos, ballet, comedia musical, ópera, fiestas regionales y nacionales, cortos publicitarios, actos y ceremonias, eventos, espectáculos, festivales, vidrieras, stands y exposiciones.. Ambientaciones de época y estilos. Recreaciones históricas. Instalaciones.. Asesoramiento profesional en los temas anteriormente detallados.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

. Interpretar y valorar críticamente los períodos analizados de la Historia del Arte y la Escenografía.. Adquirir un panorama general de la Historia de la Escenografía y su relación con las demás artes.. Comprobar que las diversas manifestaciones artísticas y literarias que se conjugan en una puesta escénica hacen que la Historia del Arte para diseñadores escenográficos no se limite solamente a las artes plásticas sino a la totalidad de las artes en un determinado período.. Comprender, desde una epistemología situada, la complejidad del hecho cultural y su relación con los valores y sistemas de una sociedad particular. . Adquirir conocimientos específicos teórico-aplicados que le permitan diseñar y realizar eficientemente la escenografía, utilería, vestuarios y plantas lumínicas de espectáculos diversos, según los correspondientes estilos arquitectónicos, mobiliarios y ornamentales.. Incorporar una actitud de análisis y comprensión frente a las diferentes nociones de belleza y fealdad en los períodos abordados.. Adquirir herramientas necesarias para la búsqueda y el análisis de material visual y bibliografía específica . Identificar los diferentes enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos en el estudio de la historia del arte y la escenografía. . Elaborar discursos escritos y orales coherentes y originales, a partir de la adquisición de recursos argumentativos y analíticos.

4. CONTENIDOS *(Ejes / Unidades)*

Introducción	Marco teórico Las discusiones actuales sobre las nociones de arte, belleza y fealdad. Las funciones y el contexto histórico en el arte, desde una epistemología situada. Lo apolíneo y lo dionisíaco.
EJE 1:	El arte prehistórico y orientalArte, magia y religión. Los ritos y las representaciones pictóricas. Aportes de la Antropología a la Historia de la Escenografía. El arte parietal. Las Venus y la representación de la naturaleza. La pintura, la escultura y la arquitectura en Egipto y Mesopotamia. Vestimentas y normas sociales.
EJE 2:	El arte de la Grecia clásica y la Roma imperialLa noción de belleza en Grecia. El culto a Dionysos. La proporción en la arquitectura y la escultura en Grecia y Roma. La pintura y el mosaico romanos. Los edificios teatrales. Vestimentas y normas sociales.
EJE 2:	El arte judío, bizantino y románicoLa muerte y el apocalipsis. Los monstruos y demonios. La figura humana en la escena religiosa. Vestimentas y normas sociales. La arquitectura como espacio divino. Los espacios de representación teatral.
EJE 4:	El arte góticoLa belleza y la fealdad en el arte gótico. El cuerpo humano y la representación figurativa. Las sátiras contra el rústico y los carnavales. La arquitectura como espacio divino. Amor sagrado y amor profano. Los espacios de representación teatral.
EJE 5:	El arte del Renacimiento La belleza como invención e imitación de la naturaleza. El Número de Oro. La proporción en la arquitectura y la escultura. El teatro isabelino y la Comedia del Arte. La arquitectura teatral y la escenografía moderna. Vestimentas y normas sociales.
EJE 6:	El arte del Manierismo y del Barroco El desnudo y las nuevas formas de belleza. El arte precolombino. El Manierismo. El Barroco en Europa y en América. Los sitios de representación teatral y la ópera.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las estrategias utilizadas en el dictado del espacio curricular se adecúan a los contenidos específicos de cada unidad temática. Es por ello que se utilizarán recursos didácticos principalmente visuales (Power Point, Prezi, imágenes, películas y documentales), que permitan una mayor comprensión de las diferentes representaciones. Se incentivará a la participación de les estudiantes en la interpretación de lo observado en clase, a través de grupos de trabajo, debates y planteamientos de problemas, al igual que en las clases expositivas. Asimismo, se adoptará elaboración de trabajos prácticos que permitan recrear diferentes elementos de la escenografía en los períodos abordados.Siendo una asignatura teórico-aplicada, los trabajos prácticos adquieren una importancia fundamental y uno de los exámenes parciales se rinde de manera práctica.Los trabajos prácticos consisten, primero, en realizar una escenografía grupal del arte paleolítico (intervención de un aula de la FAD) y, segundo, en elaborar grupalmente vestuarios, maquillajes y peinados, característicos de Egipto y Grecia en la Antigüedad. El examen parcial práctico conlleva la presentación de una intervención del espacio de la FAD, donde se aplican los conocimientos teóricos adquiridos en las clases sobre un estilo artístico. Se establece como una muestra final grupal abierta a la comunidad universitaria. La realización de elementos escenográficos de manera grupal implica una práctica y aprendizajes centrales en las competencias esperadas en el perfil del egresado.

6. VIRTUALIDAD

Se establecerá una cátedra virtual y una comunicación alternativa a partir de recursos virtuales (grupos de Facebook (<https://www.facebook.com/groups/553699821431647/>) y Whatsapp, carpeta de Drive y mails) que permitan intercambiar información y material entre la docente profesor y les estudiantes.

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

8. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	La evaluación se establecerá de acuerdo a las ordenanzas vigentes y a un régimen de evaluación procesual (a través de la presentación de dos trabajos prácticos y la participación en clase) y de dos exámenes parciales (uno teórico y otro práctico) y un coloquio final integrador. La promoción se adquiere a partir de la aprobación de todos los trabajos prácticos y el 80% de asistencia presencial o virtual. Asimismo, deben aprobar los exámenes y coloquio final.
Acreditación	Promocional, sin examen final
Criterios de **acreditación**	. Alumno regular: La regularidad se adquiere a partir de la aprobación de todos los trabajos prácticos y el 70% de asistencia. Asimismo, deben aprobar al menos dos de los tres exámenes.. Alumno no regular: La condición de alumnos no regulares implica la aprobación de todos los trabajos prácticos y el 70% de asistencia, pero sin haber aprobado los dos parciales y el coloquio requeridos para la regularidad.. Alumno libre: La condición de alumnos libres implica que no cumplió con los requisitos para la no regularidad y la regularidad.En el caso de no promocionar la materia, la aprobación final de la materia se realiza por examen final oral, cuyo desarrollo consiste en la presentación de un tema investigado y la exposición sobre los contenidos específicos del espacio curricular desarrollados en las clases, para los alumnos regulares y no regulares. Los alumnos libres deberán responder además una evaluación escrita.

7. BIBLIOGRAFÍA *(Según Normas APA)*

BIBLIOGRAFÍA GENERALBAZIN, Germain (1996). *Historia del arte: de la prehistoria a nuestros días*. Barcelona, Omega.BERGER, John (2010). *Modos de ver*. Barcelona, G. Gili.BERGER, John (20084). *Mirar*. Buenos Aires, Ediciones de la Flor. BIDASECA, Karina (2010). *Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos)coloniales en América Latina*, Buenos Aires, Cúspide.CORDERO REIMAN, Karen; Saenz, Inda (comps) (2007). *Critica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Universidad Iberoamericana.DANTO, Arthur C. (2005) *El abuso de la belleza: la estética y el concepto del arte*. Buenos Aires, Paidós.ECO, Umberto (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona, Debolsillo.ECO, Umberto (2007). *Historia de la fealdad*. Barcelona, Random House Mondadori.ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco (1994). *Introducción general al arte: arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas*. Madrid, Istmo.GOMBRICH, E.H. (2004) *Breve historia de la cultura*. Barcelona, Península.GOMBRICH, E.H. (1999) *Historia del Arte*. Bs. As., Sudamericana.GÓMEZ, José Antonio (2000). *Historia visual del escenario*. Madrid, La Avispa.HATJE, Ursula (1995). *Historia de los estilos artísticos*. 2 t., Madrid, Ediciones Istmo.HAUSER, Arnold (1978). *Historia social de la literatura y el arte*. Vol. 1. Barcelona, Labor.HAUTECOEUR, Louis (1966). *Historia del arte*. Madrid, Guadarrama.JANSON, Horst Woldemar (1972). *Historia del arte: panorama de las artes plásticas desde la prehistoria a nuestros días*. Barcelona, Labor.MATOSO, Elina (1996). *El cuerpo, territorio escénico*. Buenos Aires – Barcelona – México, Paidós.MACGOWAN, Kenneth y MELNITZ, William (1966). *La escena viviente: historia del teatro universal*. Bs. As., EUDEBA.MACGOWAN, Kenneth y MELNITZ, William (1964). *Las edades de oro del teatro*. México – Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.(2013) *Moda. Historia y estilos*. Londres, Dorling Kindersley.MUELLER, Werner; VOGEL, Gunther (1995). *Atlas de arquitectura*. 2 t. Madrid, Alianza Editorial. NIETZCHE, Friedrich (2007). *El origen de la tragedia*. Madrid, Espasa Calpe.OLIVA, César (1997). *Historia básica del arte escénico*. Madrid, Cátedra.PAQUET, Dominique (1998). *La historia de la belleza*. Barcelona, Ediciones B.S.A.PAVIS, Patrice (2000). *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós.PERINELLI, Roberto (2011). *Apuntes sobre la historia del teatro occidental*. 2 t., Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.PIGNARRE, Robert. (1962) *Historia del Teatro*. Bs. As., EUDEBA.PIJOAN, José (1914). *Historia del Arte. El Arte a través de la Historia*, 4 t., Barcelona, Salvat.PLAZAOLA, Juan (2007). *Introducción a la estética. Historia, teoría, textos*. Bilbao, Universidad de Deusto.SAXL, Fritz (1987). *La vida de las imágenes. Estudios iconográficos sobre el arte occidental*. Madrid, Alianza Editorial. VILLEGAS, Juan (2005). *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*. Buenos Aires, Editorial Galerna.VILLEGAS, Juan (1997). *Para un modelo de historia del teatro*. California, Ediciones de Gestos.WÖLFFLIN, Heinrich (1983). *Conceptos fundamentales en la historia del arte*. Madrid, Espasa Calpe.**BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA**ABBATE, Francesco (1983). *Arte paleocristiano y alto Medioevo*. Bs. As., Viscontea.ARAIZA, Elizabeth (julio-diciembre 2000). “La puesta en escena teatral del rito ¿Una función metarritual?”, en *Alteridades*, vol. 10, n° 20, p. 75-83.BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María (1981). “Dura Europos. Enclave comercial sobre el Éufrates”, en *Revista de Arqueología* 9, p. 27-34. BLYTH, Caroline (2014). *“*Lost in the “Post”: Rape Culture and Postfeminism in *Admen and Eve*”, en *The Bible & Critical Theory* 10.2.BOARDMAN, John (1997). *El arte griego*. Barcelona, Destino.DUBATTI, Jorge (2011). *Introducción a los estudios teatrales*. México, Libros de Godot.ECO, Umberto (1997). *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona, Lumen.FEDERICI, Silvia (2010). *Calibán y la bruja.* Buenos Aires, Tinta Limón.FRANKFORT, Henri (1982). *Arte y arquitectura del oriente antiguo*. Madrid, Cátedra.GARIN, Eugenio (1986). *El Renacimiento italiano*. Barcelona, Ariel.HARLE, James C. (1992) *Arte y arquitectura en el subcontinente indio*. Madrid, Cátedra.HAUSER, Arnold (1965). *El manierismo: la crisis del Renacimiento y los orígenes del arte moderno*. Madrid, Guadarrama.(1987-1988) *Historia del arte hispanoamericano*. Madrid, Alhambra.JANTZEN, Hans (1986). *La arquitectura gótica*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.JUNOY, José María (1945). *Orígenes del arte*. Barcelona, Seix Barral.LÓPEZ ANAYA, Jorge (2005). *Arte argentino: cuatro siglos de historia (1600-2000)*. Bs. As., Emecé.NIETO ALCAIDE, Victor (1993). *La luz, símbolo y espacio visual: (el espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento)*. Madrid, Cátedra.PASCUA TURRIÓN, J.F. (sept./dic. 2005) “El arte paleolítico: historia de la investigación, escuelas interpretativas, y problemática sobre su significado”, en *ArqueoWeb - Revista sobre Arqueología en Internet* 7(2).WINCKELMANN, Johannes Joachim (1994). *Historia del arte en la antigüedad*. Barcelona, Iberia.

1. J. VILLEGAS. *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*. Buenos Aires, Editorial Galerna, 2005, p. 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibidem*, p. 17-18 [↑](#footnote-ref-2)
3. K. BIDASECA. *Perturbando el texto colonial. Los estudios (pos)coloniales en América Latina*, Buenos Aires, Cúspide, 2010, p. 32. [↑](#footnote-ref-3)