

LICENCIATURA EN ARTES DEL TEATRO: 60 AÑOS EN LA ENSEÑANZA DE LA ESCENOGRAFÍA. UNIVERSIDAD DEL SALVADOR - FACULTAD DE ARTE Y ARQUITECTURA

María Clara Beitía y María Victoria Ferrante Alberdi

Universidad del Salvador - USAL
clara.beitia@usal.edu.ar - mv.ferrantealberdi@usal.edu.ar

RESUMEN: Este artículo describe aspectos que fueron constantes en el método de enseñanza desde los orígenes de la carrera de Artes del Teatro en la década de 1960. Presenta una breve reseña sobre la labor de su fundadora, Alice Darramón de Beitía, cuyas ideas sentaron las bases de una metodología que, seis décadas más tarde, continúa vigente y vital. Se describe la estructura pedagógica de la carrera, que está organizada en torno a ejes temáticos que se desarrollan gradualmente, profundizando a medida que se avanza en complejidad. La formación en las artes del teatro aborda la teoría y práctica del color y la composición, el dibujo técnico y artístico, el estudio de la evolución del espacio escénico, la escenotécnica, el análisis del texto o guión dramático, incluyendo la reflexión filosófica. También estudia las características del escenario tradicional y sus recursos de maquinaria y la aplicación de la escenografía en el cine, la televisión y los espacios virtuales. Se presenta, también, la metodología de la carrera y su organización con algunos ejemplos sobre el entramado de las materias que componen el plan de estudios.

PALABRAS CLAVE: Escenógrafo, Escenografía, Alice Darramón de Beitía, Universidad del Salvador, Artes del Teatro USAL

ABSTRACT: This article describes aspects which were constantly used in the teaching method since the beginning of the Artes del Teatro career, in the 1960s. It shows a short review about its foundress labour, Alice Darramón de Beitía, whose ideas laid the foundations on a methodology that, six decades later, remains current and alive. The pedagogical structure of the career is described and organized as themes which develop gradually, deepening while proceeding in complexity. The theatre arts training tackles the theory and practice of colour and composition, technical and artistic drawing, the scenic space's evolution, the scenography, the text or drama script analysis, including a reflection upon arts philosophy and the aesthetics of contemporary art. It also studies the traditional stage's features and its machinery resources, and the application of the scenography upon cinema, tv, and virtual spaces. The career's methodology and its organization are also presented, with some examples on the subject's network that make up the plan and set of contents of the career.

KEY WORDS: Scenographer, Scenography, Alice Darramón de Beitía, Universidad del Salvador, theater arts USAL

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

La historia de la fundación de la Universidad se remonta a las décadas de 1940 y 1950, pero es recién en el año 1960 cuando, por primera vez, se abren los cursos de la Universidad con todos los derechos para diplomar oficialmente a los estudiantes.

En sus orígenes dependía de la *Compañía de Jesús*, orden religiosa fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola. En 1975 la Orden confió la conducción de la Universidad a un grupo de laicos que conformaron la *Asociación Civil Universidad del Salvador*.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y EL TEATRO

La *Compañía de Jesús* llegó a América en 1549 y a la Argentina en 1585, con el objetivo de llevar el Evangelio a los pueblos que habitaban estas tierras. Con mucho empeño y trabajo lograron establecerse y fundar las misiones jesuíticas.

Las misiones eran poblados de aborígenes administrados por uno o dos sacerdotes, con regímenes comunitarios, y en gran medida, autosuficientes. Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas e integraron valores y tradiciones autóctonos a la cultura cristiana.

Uno de los propósitos de los misioneros era enriquecer el nivel cultural de los pueblos aborígenes, y para ello aprovecharon habilidades e inclinaciones artísticas ya presentes en estas comunidades, como la música y la danza, que sirvieron de punto de partida para el desarrollo del teatro.

Fue así como las prácticas teatrales no fueron inicialmente importadas o impuestas a los pueblos indígenas por los jesuitas sino que fueron el resultado del desarrollo y la evolución de sus propias experiencias artísticas; cabe destacar que los nativos de la región representaban piezas teatrales en su propia lengua a la que luego fueron incorporando términos en español y latín.

Las representaciones dramáticas solían realizarse en las plazas de las reducciones o en los portales de las iglesias. Existen registros que dan cuenta de la utilización de telones de fondo, decorados, vestuarios y caracterizaciones.

El teatro fue una importante actividad pedagógica y didáctica de la labor misionera, mediante la cual lograron no solo interactuar con los aborígenes americanos, sino también

educar a los españoles y criollos de las misiones. Desde entonces, el teatro ha formado parte de todos los emprendimientos educativos de los jesuitas.

LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR Y SU INTERÉS POR EL TEATRO

La universidad, siguiendo los valores e ideales jesuitas, le dio desde sus orígenes una gran importancia al teatro, especialmente por su potencial pedagógico y didáctico; es por ello que entre sus primeras actividades de extensión cultural, que reunían estudiantes de distintas facultades, se encontraba la “Comedia Universitaria”.

En 1960 el Rector de la USAL, Ernesto Dann Obregón S.J., convocó a Alice Darramón de Beitía para que dictara cursos sobre el Arte del Teatro y la Escenografía. Estos talleres incluían contenidos enfocados a la formación artística, la plástica escénica, los recursos técnicos y proyectuales, la evolución del espacio escénico, y la puesta en escena.

ALICE DARRAMÓN DE BEITÍA

3

Imagen 1 - Alice Darramón de Beitía en la sede primera sede del Departamento de Escenografía, en Callao 542 (1966) **Fuente:** <https://noticias.usal.edu.ar/es/65-aniversario-usal-recordando-nuestras-grandes-personalidades-alice-darramon-de-beitia1926-2007>

Imagen 2 - Alice Darramón de Beitía en su despacho de la sede de la Escuela de Artes del Teatro en Junín 1063 - C.A.B.A. **Fuente:** Archivo de la facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Salvador (FAA-USAL)

4

Alice era la segunda hija de un matrimonio de franceses provenientes de los Pirineos. Su inclinación artística comenzó a ser visible en su infancia: estudió violín durante 11 años y tomó clases de danza con distintas maestras durante 9 años.

A los 18 años egresó de la Escuela Fernando Fader donde obtuvo su primera educación plástica. Después de asistir durante un año como oyente, en 1946 ingresó como alumna regular en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, egresando como Escenógrafa en 1948 y obteniendo la Beca al Mejor Egresado.

Fue alumna de Rodolfo Franco y de sus ayudantes, Saulo Benavente y Mario Vanarelli. Durante sus estudios compartió las aulas con Guillermo de la Torre, Mayenko Lousek, Eduardo Lerchundi, Jorge Bering, Ariel Antunes y Carlota Beitía, entre otros. Los lazos creados durante la época de sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes permanecieron durante toda su vida.

Su primer trabajo como escenógrafa fue el diseño de los decorados para la Troupe de Marionetas “Adrián” en 1950. Entre 1951 y 1953, colaboró con el Teatro Universitario de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, comenzando con el diseño de la coreografía

de *Un sombrero de Paja de Italia* y máscaras para varios espectáculos presentados en el Instituto de Arte Moderno. En 1951 se incorporó al teatro del Club Italiano diseñando la escenografía para las temporadas de teatro y ópera. Entre 1952 y 1957 formó parte del Teatro Fray Mocho, colaborando en la traducción de textos para sus publicaciones, en el montaje de exposiciones y diseño y realización de escenografías, vestuario y utilería.

La vocación por la enseñanza artística la impulsó a trabajar como maestra y profesora en todos los niveles. En su *“Diccionario de Directores y escenógrafos del Teatro Argentino”*, Perla Zayas de Lima menciona que *“realizó una intensa labor docente como maestra de dibujo, de Plástica y arquitectura escénica, Caracterización e Indumentaria teatral, Historia del espacio escénico e Introducción al Arte Dramático en diversas instituciones públicas y privadas.”*¹

En sus clases de Plástica escénica, enseñaba que *el Arte es la búsqueda de la Belleza*, y entendía que *el Teatro es la suma de todas las artes*. Explicaba a los estudiantes que para ser un buen escenógrafo conviene tener algo de actor, comediante, bailarín, músico, dramaturgo, acróbata, y director de orquesta, aunque toda la emoción y la pasión se canalicen en diseñar espacios imaginarios y hacerlos realidad.

INICIOS DE LA CARRERA DE ESCENOGRAFÍA

En 1960 comenzó a dictar cursos de Escenografía en la Universidad del Salvador. Por aquel entonces la universidad desarrollaba toda su actividad en el edificio del Colegio del Salvador, en Callao 542, Ciudad de Buenos Aires, que contaba con un salón de actos. El primer asunto fue el diseño de la adaptación técnica del espacio para convertirlo en escenario con telón, cámara, parrilla y equipo de iluminación.

La colaboración de Alice con la Comedia Universitaria se transformó en un Curso de Extensión en 1961. Ese mismo año se presentó el primer espectáculo, la primera exposición y el primer plan de Estudios de Escenografía. El 27 de agosto de 1963 se creó el *Departamento de Escenografía*, una estructura académica que vinculaba la carrera de Escenografía con el *Teatro de Ensayo*.

¹ Zayas de Lima, P. (1990) *Diccionario de Directores y escenógrafos del Teatro Argentino*. Buenos Aires: Galerna. p.91

A partir de entonces, cada año se realizaba una Exposición cuya función era dar a conocer los resultados del trabajo del año y presentar al público el espectáculo preparado en la cursada. Los espectáculos tenían como objetivo que fluyera toda su creatividad en torno a temáticas que eran de interés común. Al principio los estudiantes eran gente mayor de 25 años, con una formación previa y pasión por el arte y el teatro y la realidad de su tiempo.

6

Imagen 3 - 1966 Galerías Witcomb - Exposición de trabajos. Alice Darramón de Beitía rodeada por alumnos Georgina Martignoni, Pasteur Longo, Carlos Daniel Espiro, alumnos y primeros profesores.

Fuente: Archivo Beitía - Darramón

Imagen 4 - 1967 Exposición en Galerías Witcomb. A.D. de Beitía, el Rector de la Universidad del Salvador, padre Ismael Quiles SJ y el público. **Fuente:** archivo FAA-USAL

Los estudiantes y docentes participaban como actores en las representaciones. A partir de un guión compuesto especialmente en base a textos clásicos o ideas contemporáneas que daban lugar a desafíos de diseño y realización. La música original era interpretada en vivo.

De a poco se fue modelando la carrera de Escenografía, con una metodología creada en torno a las necesidades concretas que generaban la puesta en escena de cada espectáculo del Teatro de Ensayo. Se requería un aprendizaje teórico, técnico y artesanal y su aplicación práctica. Los enfoques dramáticos que investigaban en aquellos tiempos no sólo estaban enfocados en la plástica, también experimentaban con la expresión del cuerpo, el sonido, la luz y el movimiento de objetos en escena.

Los guiones creados por Alice Darramón de Beitía, proponían situaciones escénicas complejas y divertidas con los que entusiasmaba a los estudiantes para investigar y resolver problemas, utilizando técnicas tradicionales de la escenografía y experimentando con materiales y técnicas nuevas de realización.

Las clases se desarrollaban en un recinto aldaño a la iglesia del Salvador, con ventanas altas que daban a la calle Tucumán. El gran salón fue adaptado con la instalación de un tablado ubicado en un extremo, que funcionaba como escenario, y un espacio abierto que se iba adaptando para el dictado de las clases y desarrollar los talleres de realización. Tenía un entrepiso que funcionaba como “pullman” durante los ensayos de las representaciones que luego se realizaron allí mismo, o en el Patio de las Palmeras del Colegio del Salvador y en las Galerías Witcomb.

Imagen 5 -1966 -Vista aérea del taller de la primera sede de la carrera de Escenografía en Callao 542

Fuente: archivo FAA-USAL

El espacio escénico era el espacio de la acción. A partir del juego teatral se componía el entorno escenográfico. Las puestas en escena no dependían del espacio, por el contrario, la escenografía componía un entorno adecuado para ellas. La exploración sobre trucos y tramoyas provocaba la construcción de los soportes necesarios, que, habitualmente, estaban a la vista. La plástica intervenía como un personaje más.

La carrera comenzó en este espacio no convencional, inspirada en las noticias sobre las representaciones jesuitas de las Misiones. Como mencionamos anteriormente, eran espectáculos con música y danza, donde participaba la comunidad, en una colorida fiesta, según consta en los relatos recogidos por el historiador Guillermo Furlong S.J.² de los manuscritos del padre José Cardriel, uno de los primeros jesuitas en las Misiones Guaraníes.

² Guillermo Furlong S.J. 1889 - 1974 Director del Instituto de Historia Argentina y Americana de la Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador entre 1966 y 1974. En algunas de sus obras describe detalles sobre la danza y el drama, citando los manuscritos del p. Cardriel, por ejemplo: "Ya en 1640 hallamos representaciones dramáticas en los pueblos de Misiones en ocasión de celebrarse el 1º Centenario de la Compañía De la Reducción de Encarnación se representó una pantomima cuyo asunto era la Celebración de ese mismo Centenario; salió de improvisto un Gigante llamado Policromio, vestido de colores, con larga barba y cabellera blanca, llevaba consigo cien niños pintados con variedad,).....(; con armonioso canto celebraron las alabanzas de Policromio. Es enorme la abundancia de elementos escénicos o de indumentaria que poseía cada pueblo..." Furlong, G. (1962) *Misiones y sus pueblos guaraníes*, Bs.As.: Balmes. p. 48

La clave jesuita quedó plasmada en una versión inspirada en *“El gran teatro del Mundo”*, de Calderón de La Barca, que se representó en el Patio de las Palmeras del Colegio del Salvador.

9

Imagen 6 y 6 bis – 1966 Espectáculo realizado en el patio de las palmeras del Colegio del Salvador inspirado en las representaciones de las Misiones Jesuitas. Fotografías a partir de diapositivas.

Otros espectáculos tenían características de instalación y performance, como *“La Máquina”*, presentado en las galerías Witcomb. Era una composición escenográfica irónica, pensada como una alerta sobre el riesgo de la subordinación del hombre a las tecnologías.

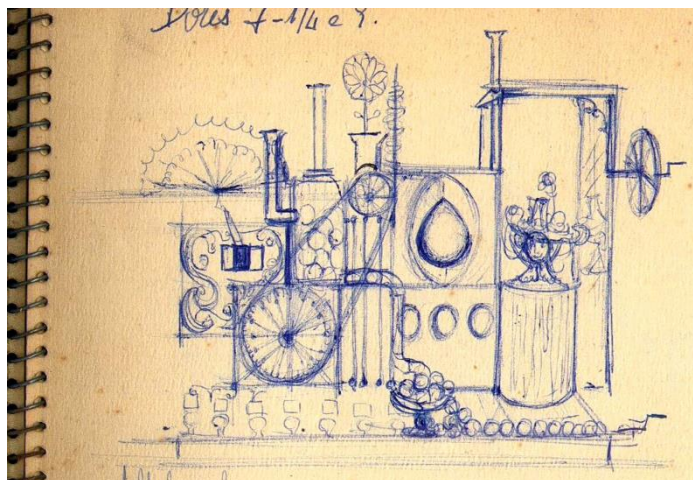

Imagen 7 - 1967 - Exposición en Galerías Witcomb. Espectáculo "Las máquinas" Boceto de Alice Darramón de Beitía. **Fuente:** archivo Beitía-Darramón

Imagen 8 - 1967 Las máquinas: personaje que daba inicio al espectáculo activando la máquina

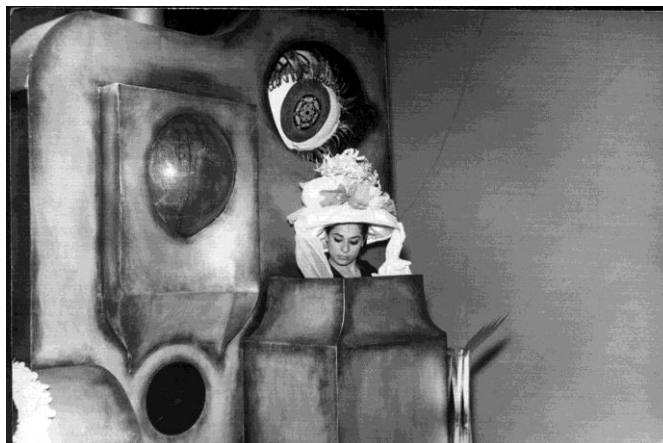

Imagen 9 - 1967 Una de las acciones de la máquina

CONSOLIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ESTUDIOS

A partir del desligue de la Universidad del Salvador de la Orden Jesuita en 1975, el Departamento de escenografía fue trasladado transitoriamente a Hipólito Irigoyen 2441, donde se adaptó el espacio de una antigua capilla para recrear las condiciones del taller de Callao. En 1976 la Escuela fue instalada en una nueva sede: un edificio que contenía un teatro de *caja italiana* y un escenario con trampas, proscenio, hombros y parrilla ubicado en la calle Junín 1063; lo que permitía la explicación sobre el funcionamiento de la maquinaria se realizaba con ejemplos prácticos en escala real. El nuevo espacio tenía un escenario con trampas, proscenio, hombros y parrilla. La descripción del escenario se transformó en un recorrido por las instalaciones. La explicación sobre el funcionamiento de la maquinaria se realizaba con ejemplos prácticos en escala real.

Dentro de los hitos de la carrera, cabe mencionar la creación de la Escuela de Artes del Teatro en 1976, y el reconocimiento del programa metodológico a nivel de Licenciatura en 1994, que dio paso a la Licenciatura en Artes del Teatro, con título intermedio de Escenógrafo.

Con la creación de la Escuela de Artes del Teatro, el Teatro de Ensayo se transformó en el Teatro Universitario del Salvador. Estaba formado por docentes, estudiantes y personal de la universidad: era un elenco de aficionados, guiados por maestros que los formaban en

expresión corporal, educación de la voz e interpretación en reuniones semanales. Los espectáculos que antes eran al aire libre, o en espacios no teatrales, se adecuaron al escenario tradicional, aprovechando todas las posibilidades de la maquinaria escénica para el despliegue escenográfico.

En las producciones participaban todos los estudiantes. Todos colaboraban como realizadores de escenografía, vestuario y utilería, y durante las funciones, algunos como actores, y otros como maquinistas, iluminadores, caracterizadores y auxiliares de vestuario.

Algunas de las producciones que se realizaron en esta sede fueron: *El Montaplatos* de Harold Pinter (1977), con dirección de Malena Marcehal; *Estampas de Vida y de Muerte*, de Alice Darramón de Beitía (1985-1987); *Canto a la Doctrina* sobre textos de Lope de Vega (1987-1988); *La Visitación de Santa Isabel* de José de Anchieta (1992); *Santa Claus* de E.E. Cummings (1994); *Teatro de la inestable realidad* de Aldo Pellegrini (1993-1994); *¡Ohé, Pozo, satélite Japet!* Guión adaptado a partir del cuento homónimo de Leonardo Castellani (1995); y *Santa Juana* de Bernard Shaw (1998).

Imagen 10 - 1985 Teatro universitario - *Estampas de vida y de muerte*- de Alice Darramón de Beitía en el escenario de Junín 1063. **Fuente:** archivo FAA-USAL

Imagen 11 - 1987 - Teatro Universitario - Canto a la Doctrina- sobre textos de “El viaje del Alma” de Lope de Vega - Junín 1063. **Fuente:** archivo FAA-USAL

Imagen 12 - 1988 - Teatro Universitario- “Homenaje a Antonio Machado” de Jaime de Olezza - Junín 1063. **Fuente:** archivo FAA-USAL

Imagen 13 - 1993 - Teatro Universitario - La buscadora de amor de Aldo Pellegrini - Junín 1063.

Fuente: archivo FAA-USAL

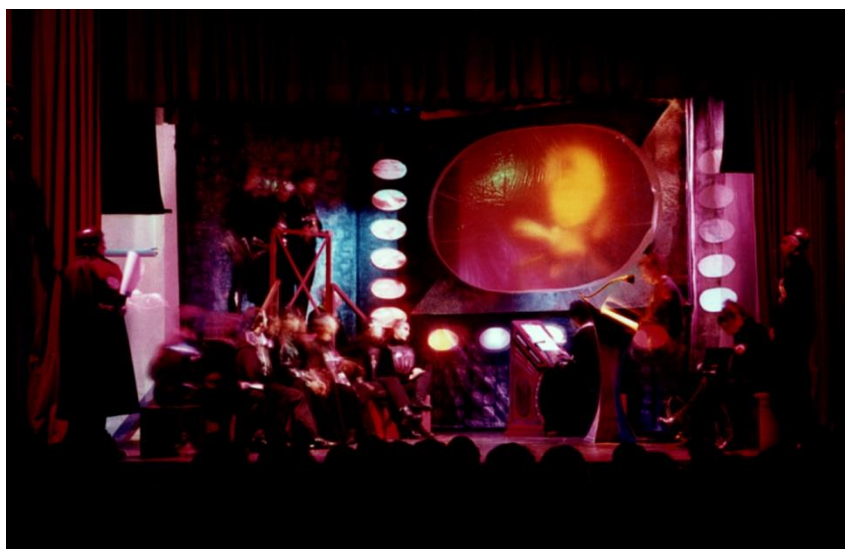

Imagen 14 - 1995 - Teatro Universitario - ¡Ohé, Pozzo, satélite Japet! guión a partir de un cuento de Leonardo Castellani- Junín 1063. **Fuente:** archivo FAA-USAL

En el año 2001 el Teatro Universitario presentó su última producción, *El viaje del Alma*, una versión actualizada de uno de los primeros espectáculos de la década de los '60, todas ellas con dirección de actores a cargo de Alberto Cebollero, actor y formador de actores.

En 1993 comenzaron las conversaciones para abrir una nueva sede en el Campus Nuestra Señora del Pilar, donde Artes del Teatro se dicta desde 1994. En este nuevo entorno se abrieron muchas oportunidades para interactuar con la comunidad, colaborando en proyectos de espectáculos de instituciones educativas, compañías locales y eventos municipales.

Desde 2007 la sede de CABA, fue trasladada dos veces, a espacios que reproducen las condiciones de sus inicios. En la actualidad la carrera pertenece a la Facultad de Arte y Arquitectura, creada en 2002. La vinculación con la carrera de Arquitectura generó nuevas oportunidades para los estudiantes de escenografía: se dio inicio a la etapa de los STAP (Seminario taller de Arte y Paisaje) que consisten en viajes de estudio a distintos lugares del país, reconociendo nuestras raíces culturales y vivenciando el paisaje argentino y su esencia polifacética. Los viajes de reconocimiento incluyen prácticas de relevamiento, dibujo, fotografía en función del desarrollo de proyectos escenográficos aplicados a espacios y espectáculos o eventos no convencionales.

La carrera mantiene una sede en la Ciudad de Buenos Aires (Rodríguez Peña 670) y otra en la Provincia de Buenos Aires, en el Campus Nuestra Señora del Pilar, en la Ciudad de Pilar.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESCENOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR?

En sentido amplio, entendemos que la escenografía es el arte de crear, componer y proyectar los aspectos visuales que acompañan la narración dramática. Cuando decimos “aspectos visuales” nos referimos a los decorados, la utilería, el vestuario, la iluminación, imágenes proyectadas fijas o en movimiento.

El espacio escénico tradicional, de *Caja italiana*, reúne una serie de características técnicas que son fruto de la experiencia. Desde sus inicios en la antigua Grecia los hacedores del espectáculo lo han ido perfeccionando hasta llegar a tener sus propias reglas, un léxico propio y una dinámica propia que enlaza lo técnico y artístico. Para formar parte de ese universo, es necesario conocerlo y comprender cómo funciona.

No obstante, el espectáculo no se desarrolla solamente en el escenario de *Caja italiana*, sino en cualquier espacio donde se produzca esa relación entre actores y público en tiempo real.

Es entonces cuando la magia del escenógrafo interviene para construir el espacio imaginario de la narración. Ya sea en la calle, ante una multitud, en un sótano o en un centro comercial, es el escenógrafo quien proyecta e instaura la escena, en una acción artística fundante.

La escenografía es parte fundamental en el cine, la Televisión y videos publicitarios. Las nuevas plataformas online, los videojuegos son una variedad de espectáculo de entretenimiento y necesitan un escenógrafo virtual que domine la técnica y la composición espacial en tres dimensiones, creando la ilusión de un espacio contenedor de las historias ambientando un contexto y sus cambios de escena, iluminación, efectos, etc.

Por otro lado, las artes del teatro se aplican en espectáculos no dramáticos, como festivales, actos institucionales, encuentros deportivos, eventos sociales, actos de propaganda política, presentaciones comerciales, etc. *“La organización y escenificación de procesiones y desfiles dependen, en gran medida, del arte del espectáculo y, por lo tanto, de las artes teatrales.”*³

En todos los casos la constante de la escenografía es resolver la ambientación de un **espacio** específico en función de un **evento** en particular que se desarrollará en un **tiempo** determinado y está dirigida a un tipo de **público** en su contexto.

El teatro, como primera expresión artística organizada en un espacio definido, resume todas las dificultades que pueden presentarse cuando se encara la producción de un espectáculo.

La enseñanza que aporta el teatro como espectáculo en vivo, puede aplicarse con algunas variantes a otras modalidades, en espacios de distintas características y también en formatos cuyo producto llega diferido al público, donde media una etapa de edición y compaginación del material, como el cine, las series de televisión y el video.

Podemos decir que la escenografía es el arte de interpretar y comprender, de ilusionarse e ilusonar a los demás a través de la poética plástica de la escena.

¿QUÉ NECESITA SABER UN ESCENÓGRAFO?

El escenógrafo necesita comprender y disfrutar de todas las artes que se entrelazan en una puesta en escena, aunque su especialidad sean los aspectos visuales. Las artes del teatro imbrican todas las artes y técnicas del espectáculo. El escenógrafo necesita ser receptivo y

³ Heffner, H. C, Selden, S, Sellman, H.D. (1963) *Técnica teatral Moderna*. Buenos Aires: Manuales EUDEBA p.5

atento para integrarse como parte de un equipo de artistas que crearán juntos la magia del espectáculo; conocer las reglas del juego adultos del teatro y sentir pasión y convicción; y alcanzar la certeza de que el mundo imaginario que ha creado y conoce a la perfección en su interior, es real.

Necesita herramientas para encarar la obra desde lo analítico, cuando toma contacto con la propuesta, luego lo artístico, su modo de visualizar las soluciones a las propuestas de su equipo. Necesita conocimientos técnicos de representación para generar la documentación proyectual necesaria, utilizando el idioma visual que entienden los diversos talleres de realización y saber articular sus ideas con la gestión económica.

PROPUESTA ACADÉMICA DE ENSEÑANZA DE LA CARRERA DE ARTES DEL TEATRO

La Licenciatura en Artes del Teatro se propone dar un amplio marco teórico y analítico para comprender el fenómeno del espectáculo en todas sus variaciones y la dinámica del trabajo real. Su objetivo es ofrecer a los estudiantes una formación artística y capacitación técnica que les permita conocer y profundizar en los aspectos más interesantes para su propia construcción profesional.

La carrera está estructurada en base a ejes temáticos o trayectos didácticos que van desarrollando las diversas habilidades y destrezas que son parte de las competencias necesarias para diseñar y proyectar escenografía, adaptándose a las circunstancias concretas. Las materias son consecutivas y desarrollan gradualmente temáticas y trabajos prácticos transversales que involucran distintos trayectos.

En el trayecto analítico los estudiantes comienzan por aprender a analizar el texto o guión dramático y el fenómeno teatral, y las variaciones que existen entre texto y puesta en escena. Se profundiza durante la carrera aplicado a los proyectos que se desarrollan en otras materias. Concluye con la experiencia de puesta en escena trabajando bajo la orientación de un director teatral que les da pautas para la concreción o participación en un espectáculo real.

El trayecto filosófico de reflexión tiene materias de filosofía y estética para la comprensión de las teorías que construyeron el mundo en el que vivimos y las ideas estéticas que se

reflejan en el arte y el teatro de todos los tiempos. Comprende materias como Filosofía, Filosofía del Arte, Historia de las ideas estéticas y Corrientes de estética contemporánea, entre otras. Se completa con un seminario de investigación prepara a los estudiantes para futuras intervenciones a nivel académico.

El trayecto de formación plástica enseña teoría y práctica del color y la composición en dos dimensiones, aprendiendo las nociones básicas de la pintura, y en tres dimensiones experimentando con ideas, técnicas y materiales de la escultura. Los talleres de dibujo inician con el estudio de las formas básicas, la composición aplicada al diseño, realizando dibujos que van desde la naturaleza hasta el paisaje natural y arquitectónico, recorriendo y reconociendo diversas formas y espacialidades.

Imagen 15 - Trabajos de práctica de dibujo, color y composición. **Foto:** Profesora Lic. Liliana Billo

Imagen 16 - Clase de Plástica y Visión. **Foto:** profesora Lic. María Gregoria Sánchez

Imagen 17 y 17 bis - Clase de Dibujo de paisaje. **Fotos:** profesora Lic. María Gregoria Sánchez

El estudio de dibujo se completa con el área de Anatomía artística, primer nivel del trayecto vinculado al diseño de vestuario. Los estudiantes aprenden a representar la figura humana trabajando en el estudio de la figura completa a partir de la reproducción de modelos de artistas primero y luego con modelo vivo. Más adelante se aborda el dibujo del figurín como creación del personaje, aplicando diversas técnicas como el dibujo a lápiz, carbonilla, fibras, etc. sobre diversos soportes y tamaños. Se incluye una introducción al diseño de vestuario con aplicaciones digitales.

El trayecto de Escenotécnica enseña recursos para la representación técnica, para la preparación de los materiales dirigidos a los realizadores. Se estudian las variaciones de escala, proyecciones ortogonales y desarrollos constructivos y escenográficos. Desde 1961 la carrera enseña el desarrollo del Cono óptico como herramienta de representación y creación del espacio, especialmente aplicado al escenario de la caja italiana.

Imagen 18 - 2019 -Ejercicio de cono óptico - Maqueta: Camila Morvillo. **Fuente:** Archivo FAA-USAL

Desde 1993 este trayecto incluye una serie de materias para aprender a utilizar aplicaciones digitales para maquetas en 3D. Más adelante se agrega la impresión 3D y diseño de proyecciones, aplicables a diseños para teatro, cine, aplicaciones virtuales, y televisión.

El trayecto de Artesanía enseña técnicas de realización. Las materias de taller tienen como objetivo que los estudiantes conozcan de primera mano los problemas que tiene la realización y puedan contar con esa experiencia para elaborar sus proyectos teniendo en cuenta su viabilidad, considerando la riqueza que puede aportar la materialidad de su construcción. Por otro lado, les permite considerar los costos para el presupuesto económico y el cálculo del tiempo que implica en la producción.

Comienzan con el *Taller de maquetas*, vinculado a sus desarrollos de escenotécnica. Los estudiantes aprenden a trabajar con los materiales básicos y construir dispositivos escénicos modulares, practicables, rampas y bastidores. Una vez entendidas las formas se realiza el cambio de escala, construyendo sus proyectos de maquetas en tamaño real en carpintería.

Imagen 19 y 19 bis - Exposición de trabajos de Escenotécnica: maquetas y dibujos. **Fuente:** Archivo FAA-USAL

Más adelante, la máscara es el tema que permite enseñar a diseñar, modelar, hacer moldes, copias y acabados, adaptando los modelos a la anatomía del actor. Estas técnicas junto con otras luego se aplican al aprendizaje de realización de utilería, donde fabrican objetos corpóreos combinando distintos materiales y acabados.

En los talleres de realización de indumentaria los estudiantes aprenden a diferenciar los textiles, nociones de moldería y terminaciones para realizar o conducir la realización de sus propios diseños; aprenden nociones básicas de caracterización y maquillaje teatral.

Los talleres de pintura escenográfica enseñan la técnica tradicional de ampliación de bocetos y pintura de telones, generalmente aplicada a algún evento puntual. La técnica de pintura de paisaje se completa con telones de transparencia y rompimientos. La ampliación de un boceto de brocado se utiliza para el aprendizaje de uso de plantilla y aplicación de luces y sombras. Este trayecto se completa con el estudio de la iluminación en puestas de luz para espectáculos creados por los estudiantes.

Las asignaturas integradoras de estos trayectos son teatro de Ensayo y Práctica de Producción. Desde el año 2001 la carrera dejó de producir sus propios espectáculos y las prácticas se concretan en proyectos con instituciones y productoras externas. Por ejemplo, en 2014 la carrera participó en la Exposición de Arte BADA. Un grupo de estudiantes interactuaba con el público representando personajes de la Comedia del Arte, como práctica de Caracterización, máscaras y vestuario. Otro grupo creó una instalación en base a reproducciones de móviles Alexander Calder de gran escala, colocadas en un recorrido exterior entre los árboles del predio.

Imagen 20 - Instalación en homenaje a Alexander Calder en la Expo BADA-PILAR 2014.

Fuente: Archivo FAA-USAL

23

En 2019 diseñaron y realizaron la escenografía, la utilería, máscaras y accesorios de vestuario para una puesta en escena del espectáculo musical *"La bella durmiente"* en el marco de un convenio con el Teatro Municipal Trinidad Guevara de la Ciudad de Luján. En el período 2021- 2022, los estudiantes participan en la producción de una versión de *"Edipo"* de Sófocles, en el marco del mismo convenio.

Imagen 21 - 2019 - Proyecto y realización proyecto de escenografía, vestuario y utilería para el musical *La bella durmiente* en el Teatro Municipal de Lujan, Trinidad Guevara. Escena en el bosque. **Fuente:**

Archivo FAA USAL

El trayecto que estudia la historia se enfoca en tres aspectos: la evolución del espacio escénico, la ambientación y la indumentaria a través de los tiempos. Estudiamos la evolución del escenario desde sus orígenes hasta la actualidad, analizando el tipo de espectáculo que interesaba a cada época, con acento en los elementos escenográficos y la puesta en escena. La Escenografía contemporánea y sus figuras más relevantes son tema de estudio y de investigación.

La serie de materias de Ambientación e indumentaria estudia la moda y las costumbres, la arquitectura, el mobiliario y los aspectos visuales que identifican a cada época, comenzando por Egipto para llegar al siglo XX. El trabajo de los estudiantes consiste en realizar una investigación y seleccionar imágenes para reproducir, como aprendizaje de técnicas, paletas de colores y diseños. También crean bocetos o maquetas escenográficas ambientados en cada época y diseñan figurines de personajes pertenecientes a obras teatrales, cuyas historias transcurren en los períodos estudiados; realizan prácticas de dibujo y pintura reproduciendo objetos y mobiliario. Cada época aporta nuevas paletas de color, proporciones, materiales, texturas y un orden diferente. A menudo los diseños de los estudiantes son elegidos para su realización de vestuario, utilería o pintura de telones en los respectivos talleres.

El Proyecto Escenográfico: El objetivo de todas las otras materias es dar herramientas para crear y desarrollar un proyecto escenográfico a partir de un texto, guión o propuesta en particular. Este trayecto comienza en primer año con el diseño de proyectos para espectáculos pequeños, pensados para gira. Gradualmente se van abordando desarrollos escenográficos para espectáculos complejos, con cambios de escenografía, en escenarios de caja italiana, y otros para espacios no convencionales. En materias específicas se estudian las particularidades técnicas de la escenografía para el cine y la televisión.

La carrera se completa con el *Proyecto final en Artes del Teatro*, que tiene una instancia de defensa pública. Los estudiantes desarrollan un trabajo de investigación en diversas líneas para dar fundamento a su propuesta plástica. El proceso de indagar sirve como disparador para el desarrollo de un proyecto completo en el que ponen en juego todos los conocimientos que han adquirido durante su carrera. Cuando llegan a esta instancia, la

mayoría ya ha tenido experiencias laborales en el medio profesional. A menudo los graduados convocan a los estudiantes para incorporarlos a equipos de trabajo, facilitando su inserción en el medio laboral.

OPORTUNIDADES

Durante la cursada los estudiantes pueden acceder a planes de intercambio internacional, que muchos aprovechan para cursar materias complementarias de su interés en universidades de América y Europa. Así conocen desde otros puntos de vista la problemática de la escenografía y la producción teatral, o en otros medios.

La Universidad del Salvador ofrece un Ciclo Pedagógico que otorga un postítulo de Profesor universitario en el área de estudio, capacitando a los graduados en materias pedagógicas.

UN MODO DE VALORAR EL TRABAJO DE UN JOVEN ARTISTA

Los docentes en su mayoría son graduados de la Licenciatura en Artes del Teatro. Conocen, por experiencia propia, las dificultades que atraviesan los estudiantes en cada etapa de sus estudios. También son profesionales que se mueven en el ámbito del espectáculo en distintos medios.

Las exposiciones siguen siendo parte del método de enseñanza. Cada materia expone los trabajos de la cursada seleccionando lo mejor de cada estudiante. Esta selección se realiza durante un coloquio. El coloquio es un encuentro en el que todos los profesores de las materias prácticas ven todos los trabajos de cada estudiante y le dan una devolución general y particular, orientada en torno a una serie de conceptos u objetivos generales.

Los conceptos son: Expresividad artística, Carácter teatral, Sentido de investigación, Escenotécnica, dibujo, color, artesanía y puntualidad. La situación particular producida por la Pandemia Covid-19, puso en pausa esta actividad en forma presencial 2020 y 2021, no obstante, algunas materias organizaron su propia exposición virtual.

La experiencia de los últimos dos años de enseñar a través de la tecnología abre un nuevo horizonte temático para incorporar la enseñanza de la escenografía. Nos invita a profundizar en la investigación sobre las nuevas modalidades del espectáculo en vivo, ya sean

inmersivos o interactivos; streaming y diferidos, y los nuevos ámbitos que requieran la intervención de un profesional de la Escenografía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Furlong, Guillermo, S.J (1962) *Misiones y sus pueblos guaraníes*. Buenos Aires: Balmes
- Heffner, Hubert, Selden, Samuel y Sellman, Hunton (1963) *Técnica teatral Moderna*. Buenos Aires: Manuales EUDEBA
- Zayas de Lima, P. (1990) *Diccionario de Directores y escenógrafos del Teatro Argentino*. Buenos Aires: Galerna
