

PRÓLOGO / 15

INTRODUCCIÓN / 17

CAPÍTULO I: Historia / 23:

El teatro: origen del espectáculo / 23

Reconstruyendo el pasado / 24

Primeras civilizaciones / 25

Grecia, país de héroes / 26

Roma, rectora del mundo / 34

Medioevo, de rodillas ante Dios / 39

Renacimiento, teatro cortesano / 44

Periodo clásico, orden y claridad / 53

La magnificencia del barroco / 56

La imagen iluminada cobra vida / 62

La grandilocuencia italiana / 66

La expresión nórdica / 68

El surgimiento norteamericano / 68

El inquietante expresionismo alemán / 70

Espectáculo, vanguardia y revolución / 73

La nueva ola francesa / 76

La opulencia norteamericana / 77

Nuevas formas expresivas / 88

En busca de nuevos efectos / 91

La era digital / 95

Primeras representaciones argentinas / 99

Llegada del cinematógrafo a nuestro país / 101

La evolución nacional / 104

Las imágenes hablan / 106

La génesis de la industria / 108

- Los años dorados / 110
- Protesta social versus intelectualidad / 115
- La generación del cambio / 117
- Período oscuro, violencia y banalidad / 118
- El regreso de la democracia / 120
- Las nuevas tendencias / 122

CAPÍTULO II: Departamento artístico / 131

- Ambiguas definiciones y delimitaciones / 131
- Antecedentes significativos / 132
- Departamento de arte en Estados Unidos / 134
- Departamento de arte en Europa / 135
- Departamento de arte en la Argentina / 136

CAPÍTULO III: Espacio pictórico / 139

- La plástica en la escenografía / 139
- Imágenes plásticas / 143
- Elementos gramaticales / 144
- Color pigmento / 145
- La luz y el color / 156
- Armonía / 163
- Equilibrio / 167
- Ritmo / 171
- Indicadores de profundidad / 174
- La luz en escena / 183
- Texturas / 187
- El tamaño de la imagen / 190
- Estilos / 192

CAPÍTULO IV: Espacio arquitectónico / 203

- Escenografía y arquitectura / 203
- El diseño de arte / 206
- El diseño, plástico y funcional / 209
- Documentación / 214
- Espacios escénicos, ¿exteriores o estudios? / 218
- Herramientas del diseño / 220
- Bocetos, ideas en papel / 221
- Plantas a escala / 225
- Planos de estudio / 228
- Alzadas / 229

Despieces / 229

Storyboards / 232

Maquetas / 234

Realización de decorados / 238

Tipos de decorados / 238

Elementos constitutivos de la escenografía / 244

Entorno del decorado / 244

Soportes del decorado / 245

Pisos / 258

Anclaje del decorado / 260

Elementos que visten el decorado / 263

Utillería o *atrezzo* / 263

Aspecto económico del departamento artístico / 267

CAPÍTULO V: Espacio filmico / 271

La apariencia de lo real / 271

Cuadro / 272

Encuadre, planos y angulaciones / 274

Movilidad del encuadre / 277

Profundidad de campo y enfoque selectivo / 280

Puesta en escena / 283

Focalización / 286

El montaje / 287

Campo y fuera de campo / 291

CAPÍTULO VI: Más allá de lo real / 295

Una nueva manera de crear / 295

Técnicas y recursos / 298

Métodos de incrustación / 298

Otra forma de registro / 300

La construcción del escenario virtual / 301

CAPÍTULO VII: Técnicas de realización / 307

Materiales / 307

Pinturas / 309

Preparación de materiales / 313

Ornamentación escénica / 315

Tratamiento de las superficies / 321

CAPÍTULO IV: Directores artísticos / 329

GLOSARIO / 351

ÍNDICE DE PELÍCULAS / 367

BIBLIOGRAFÍA / 377