

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Bellas Artes
-------------	-----------------------

Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades
-----------------------	---------------------

Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación
-------------------	-----------------------------

Asignatura:	Diseño Escenográfico
-------------	----------------------

Tipo:	Obligatoria
-------	-------------

Créditos ECTS:	6
----------------	---

Curso:	4
--------	---

Código:	1619
---------	------

Periodo docente:	Séptimo semestre
------------------	------------------

Materia:	Códigos de Representación Espacial
----------	------------------------------------

Módulo:	Principios Básicos para la Configuración de la Obra Artística
---------	---

Tipo de enseñanza:	Presencial
--------------------	------------

Idioma:	Castellano
---------	------------

Total de horas de dedicación del alumno:	150
--	-----

Equipo Docente	Correo Electrónico
Mar Solís Barrado	mar@marsolis.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Diseño Escenográfico, introduce a los conceptos fundamentales de la escenografía desde los distintos campos en la que se desarrolla, teatro, cine, TV, espectáculos. Analizando las variantes del texto o guión a tratar, para realizar un esquema básico de la misma, que sirva para generar una metodología del trabajo espacial y corpóreo que requiere un proyecto escenográfico.

Esta asignatura también propone conocer el panorama actual de profesionales que se ocupan de las artes escénicas y sus diversas especialidades y características.

OBJETIVO

- Ofrecer las herramientas que permitan al alumno analizar, desarrollar y poner en práctica una metodología que permita al futuro escenógrafo, recorrer las etapas necesarias para llevar a cabo un proyecto completo de espacio escénico.
- Conocer y utilizar la terminología propia del escenógrafo
- Presentar a los estudiantes los instrumentos necesarios que le permitan la racionalización, justificación ideológica y conceptualización de un espacio escénico-escenográfico.
- Conocer los distintos materiales, su uso y aspectos físicos y psicológicos para la realización de un buen diseño escénico.
- Instruir en las técnicas para saber analizar los distintos espacios en los que se pretende actuar así como elegir las tecnologías más adecuadas en un determinado proyecto, conocer las distintas técnicas y posibilidades tecnológicas y de materiales tanto tradicionales como de última generación; y ser capaz de contextualizar el diseño plástico-visual en un determinado estilo así como saber evocar distintas épocas históricas.
- Planificación y producción de un diseño escenográfico, con una correcta distribución de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
- Conocer los diferentes profesionales y actividades que conlleva un proyecto escenográfico, para poder formar y trabajar en equipo.
- Activar la creatividad, la iniciativa, la innovación, la planificación, la búsqueda de información y recursos para concluir con éxito un espacio escenográfico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, siendo de especial importancia aquellas que hacen énfasis en la visión espacial y su plasmación en dibujo.

CONTENIDOS

Los alumnos realizarán una serie de ejercicios distintos orientados a desarrollar diferentes capacidades y resolver proyectos de diferente índole ampliando sus salidas profesionales. De esta manera se plantean proyectos puramente escenográficos y trabajos de investigación sobre la relación entre escenografía cinematográfica y teatral, con la realización de modelos físicos.

- Tema 1. Escenografía: definición y conceptos básicos. Introducción al diseño escenográfico y de figurinismo, características generales y particularidades.
- Tema 2: Plan metodológico para el diseño de una escenografía.
- Tema 3: El clima escénico.
- Tema 4: El equipo escénico.
- Tema 5: La obra escénica.

Espacialidad: Estructura de la obra, división en escenas y enumeración de todos los lugares. Se tendrá en cuenta todas las especificaciones del autor en cuanto a la imagen plástica teatral, los ambientes, los objetos o elementos escénicos necesarios para que los actores puedan desarrollar su trabajo.

Temporalidad: Se analizará cuanto tiempo transcurre en cada escena y en la totalidad de la obra.

Se analizarán los personajes en cuanto a sus características físicas, de edad, psicológicas- carácter forma de ser, simbología dentro de la obra, riqueza, estatus social, etc.

- Tema 6: La decoración escénica.
- Tema 7: Los elementos escénicos.
- Tema 8: Tipos de escenografías.
- Tema 9: Normas de una buena escenografía.
- Tema 10: Vestuario, peluquería y maquillaje. Conceptos básicos.
- Tema 11: Algunos nombres propios. Grandes figuras de la escenografía.

Ejercicios prácticos:

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El método didáctico que se propone es el de "aula taller" de práctica continuada combinada con: charla coloquio e introducción teórica al tema por parte del profesor.

Los alumnos desarrollarán los proyectos en casa y estos proyectos se corregirán en sesiones críticas dentro del aula fomentando la participación de todos los alumnos. Se familiarizará a los futuros profesionales de la escenografía con el análisis y estudio del espacio escénico, así como plantear la relación con el director de la escena o cliente y el resto de sus colaboradores artísticos y técnicos, mediante un desarrollo didáctico en el que los elementos teóricos y prácticos confluirán en una clase eminentemente participativa para los alumnos, a lo largo de las distintas unidades didácticas planteadas en el curso.

En las horas no presenciales el alumno desarrollará los proyectos propuestos por el profesor en las clases. Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El equipo docente hará uso de herramientas informáticas para la explicación teórica y práctica de los distintos temas del curso.

Tratándose de una asignatura de último curso, se le dará un enfoque profesional, anticipando a los alumnos las claves de los trabajos y de los clientes a los que van a enfrentarse en pocos meses en su actividad de artistas plásticos.

Además del trabajo realizado en clase, los alumnos contarán con la orientación de sus profesores en el horario de tutorías, donde se propondrá además la visita a lugares de interés para la asignatura.

También se invitará a personalidades relevantes de la profesión a exponer los aspectos esenciales de su concepción del diseño escenográfico, demostrando así que las vías para lograr un buen resultado son múltiples. Se exigirá al alumno una coherencia y creatividad entre los niveles de idea, desarrollo y resultado del proyecto.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Asistencia a clase.	Visitas a exposiciones, seminarios o conferencias.
Clases teóricas de explicación de los procesos y sistemas de creación de escenografías.	Trabajo autónomo-práctico de investigación fuera de las horas de trabajo.
Trabajo en clase para la realización de las prácticas.	Visita a los proveedores y espacios reales donde se realizan los ejercicios planteados por los profesores. Estudio de la asignatura.

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

El alumno será capaz de poder trabajar como un artista visual autónomo y autosuficiente en la práctica creativa y en la exposición de la obra con un conocimiento lo más amplio posible de los medios de expresión artística.

El alumno será capaz de concebir, planificar, realizar, organizar, gestionar y mediar la información visual.

El alumno será capaz de dominar las últimas tecnologías multimedia para que pueda enriquecer tanto el ámbito experimental de la creación artística, como el relativo al del ocio, entretenimiento, y por extensión el de la comunicación audiovisual dentro de la cultura contemporánea.

El alumno será capaz de ser un profesional intelectualmente curioso, que rechace el pensamiento débil, y que aspire a mejorar la cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.

Insertarse como nuevo creador en el mundo profesional y desarrollar trabajos artísticos, programas y artefactos para su producción y presentación en todo tipo de formatos y espacios culturales

Competencias específicas

Adquirir la capacidad de Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Adquirir la capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.

Adquirir sensibilidad estética.

Conocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes al ámbito artístico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno utilizará procesos y fundamentos de diseño escenográfico para la creación de una obra artística como instalación.

El alumno concebirá y elaborará proyectos escenográficos que transmitan una visión artística original y personal.

El alumno concretará un concepto, analizándolo y desarrollándolo a través de procesos de creación experimental.

El alumno se integrará en equipos multidisciplinares, y relacionará el diseño escenográfico con elementos de la creación artística y tecnologías multimedia al servicio de la expresión plástica y conceptual.

El alumno conocerá la terminología conceptual, objetual y visual de un proyecto escenográfico, y las utilizará en

su desarrollo.

El alumno organizará y planificará el trabajo de forma eficiente, para representar sus inquietudes artísticas y estéticas de un modo efectivo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua y su calificación final será el resultado de ponderar numéricamente las calificaciones de carácter individual y las que hubiera de grupo:

Al ser una disciplina fundamentalmente práctica y artística, pero también teórica, al alumno no sólo se le exigirá la adquisición de unos conocimientos y la utilización correcta de unas técnicas, sino que será prioritaria la búsqueda de un método propio de trabajo y el desarrollo de su creatividad y capacidad de análisis. Todo ello deberá reflejarse en la entrega de un portfolio final con los trabajos desarrollados durante el curso, que deben haber sido mejorados y ampliados respecto a las entregas parciales.

Para la superación de la asignatura, será necesaria la asistencia a clase en más de un 85% del total de las horas lectivas, la presentación de los proyectos de investigación espacial, así como la realización y entrega de todos los ejercicios visuales que se planteen en clase. Para que se haga la media ponderada de dichos trabajos, se deberá superar el nivel de APTO en todos ellos en relación con los siguientes criterios de evaluación:

- 1.El grado y nivel de participación en clase, y la capacidad y disposición para trabajar en equipo.
- 2.La capacidad del alumno para analizar, controlar y comunicar un espacio escénico, de interiores o de arquitectura efímera.
- 3.La capacidad investigadora, y el grado de originalidad en la elección de soluciones (conceptuales, estéticas y técnicas).
- 4.El nivel conceptual y formal de ejercicios y proyectos.
- 5.La capacidad para elegir la técnica y los medios más adecuados para transmitir un tipo de contenidos y la claridad en la exposición de ideas.

Criterios de calificación

La evaluación del alumnado se hará comentado, contrastado y evaluado a través de las distintas fases de los ejercicios propuestos, en función de la adquisición de los objetivos anteriormente expuestos, y de los criterios objetivables y cuantificables arriba señalados, según los porcentajes dados a continuación:

_ Transformación de una escenográfica ya ejecutada. 10% de la calificación final

- Diseño de la escenografía de un texto dramático propuesto por el profesor. Proyecto completo con entrega final de portfolio y maqueta 20% de la calificación final

- Diseño de la escenografía para la pasarela de moda, PASARELA EMERGE 2021. Proyecto completo con entrega final de portfolio con desarrollo de bocetos, estudio de materiales, y desarrollo de la dirección artística y realización física de la escenografía con rotación de las distintas profesiones y labores que realiza el escenógrafo. Puesta en escena 30% de la calificación final

- Examen ordinario: 40% de la calificación final

Presentación de un portfolio (en papel y en PDF) con los tres trabajos realizados durante el curso, convenientemente mejorados y ampliados respecto a los presentados en clase en su momento.

- Asistencia y participación 10% de la calificación final

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en primera convocatoria deberán entregar todos los proyectos exigidos durante el curso, con el mismo grado de exigencia que en convocatoria ordinaria, en el examen de convocatoria extraordinaria.

Los criterios de evaluación para dichos proyectos son los mismos que para los aprobados por curso.

Los porcentajes de evaluación para la convocatoria extraordinaria serán los mismos, salvo para aquellos estudiantes que no superen el 80% de asistencia, en ese caso el examen pasará a valer un 40% y la participación activa y la actitud hacia la asignatura no se valorará.

Asistencia: Es fundamental la asistencia a clase y la participación activa en las actividades presenciales.

El alumno que falte a clase por un motivo justificado tiene la obligación de entregar al profesor un justificante de la misma en la clase siguiente después de haber faltado. Aquellos justificantes que se entreguen después de esa fecha carecerán de validez y la falta contara como no justificada, pasando a formar parte del 20% de faltas no justificadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO:

En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya que impartirla exclusivamente en remoto, se mantendrán los porcentajes, ajustándose los pesos de ejercicios

concretos en caso de que fuese necesario.

Se podrán simplificar alguno de los ejercicios o prácticas o sustituir alguno por otro más adecuado.

Los EXÁMENES se realizarán de manera PRESENCIAL.

Es responsabilidad del alumno contactar con el profesor de la asignatura para conocer las pautas relativas a la evaluación final.

ALUMNOS REPETIDORES: Realizarán todas las tareas pendientes o suspensas de convocatorias anteriores.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA:

Los mismos que en el sistema ordinario.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los trabajos y ejercicios deberán ser entregados en fecha y hora.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

Concesión Matrícula de Honor: La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá exclusivamente a aquellos alumnos que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus resultados académicos dentro de la asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y la asignatura, su compromiso, trabajo en equipo a lo largo de todo el curso, solo se concederá una por cada 20 alumnos o fracción y no es obligatorio concederla, pudiendo quedar desierta.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BACHELARD, G., La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

CRUCIANI, F., Arquitectura teatral, Colección Escenología, México, 1994.

HORMIGÓN, J. A., Trabajo dramático y puesta en escena, A. D. E., Madrid, 1991.

LAVIER, J. Breve historia del traje y de la moda, Madrid, 1989. Cátedra

BROOK, P. El espacio vacío, Ed. Península. Barcelona 2001.

NIEVA, F. Tratado de escenografía. Ed. Fundamentos, Madrid 2000.

MOLDOVEANU, M. Composición, luz y color en el teatro de Bob Wilson. Ed. Lunwerg. Barcelona 2001.

Complementaria

ARNHEIM, R., Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador, Alianza, Madrid, 2000.

BABLET, D., The Theatre of Edward Gordon Craig, Eyre Methuen, Londres, 1981.

BARBA, E., Diccionario de Antropología Teatral, Escenología, México, 1990.

BOBES NAVES, M. C., Semiótica de la Escena. Análisis comparativo de los Espacios Dramáticos en el Teatro Europeo, Arco/Libros, Madrid, 2001.

BROOK, P., La puerta abierta, Alba Editorial, Barcelona, 1994.

BREYER, G., Propuesta de signica del escenario. Diseño del objeto escénico, Teatro CELCIT, Colección Teatro. Teoría y Práctica. Buenos Aires, 1998.

CHAVARÍA, J., Artistas de lo inmaterial, Arte Hoy, Ed. Nerea, Guipúzcoa, 2002.

- CRAIG, E. G., *El Arte del Teatro*, C. D. C., México, 1987.
- DELGADO, M.- Heritage, P., *In contact with the gods? Directors talk theatre*, Manchester University Press, Glasgow, 1996.
- DE DIEGO, R.- VÁZQUEZ, L., *La máquina escénica: drama, espacio, tecnología*, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001.
- ESPEGEL, C., *Heroínas del espacio*, Ed. Generales de la Construcción, Valencia, 2006.
- ETTEDGUI, P., *Diseño de producción & dirección artística*, Cine/Océano, Singapur, 2001.
- GOLDBERG, R., *Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente*, Ed. Destino, Singapur, 1996.
- GOLDBERG, R., *Performance. Live Art since 1960*, Harry N. Abrams, Inc., New York, 1998.
- HOWARD, P., *What is Scenography?*, Routledge, Londres, 2002.
- INNES, C., *Avant garde theatre 1892-1992*, Routledge, Londres, 1999.
- KOREN, L., *Wabi-Sabi, para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos*, Hipótesi-Renart, Barcelona, 1997.
- MAC GOWAN, K. & MEITNIZ, *La escena viviente. Historia del teatro universal*, Eudeba, Buenos Aires, 1961.
- MIRALLES, A., *Nuevos rumbos del teatro*, Salvat Editores, Barcelona, 1973.
- MOYNET, M. J., *El teatro del siglo XIX por dentro*, A. D. E., Madrid, 1999.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., *Mirando a través. La perspectiva en las artes*, Serbal, Barcelona, 2000.
- OLIVA, C. y TORRES, F., *Historia básica del Arte Escénico*, Cátedra, Madrid, 1994
- PANOFSKY, E., *El significado de las Artes Visuales*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1970.
- PAVIS, P., *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*, Paidós Comunicación, 2000.
- PECKTAL, L., *Designing and drawing for the theatre*, McGraw-Hill, U. S. A., 1995.
- PORTER, T. y GREENSTREET, B., *Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas*, Gustavo Gili, Barcelona, 1987.
- RAMÍREZ, J. A., *Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía*, Nerea, Madrid, 1991.
- REID PAYNE, D., *Theory and craft of the scenographic model*, S. I. U. P., Illinois, 1985.
- ROZNOWSKI, R. & DOMER, K., *Collaboration in Theatre. A practical guide for designers and directors*, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
- SCHECHNER, R., *El Teatro Ambientalista*, Árbol Editorial, México, 1988.
- SENNET, R., *Carne y piedra*, Alianza, Madrid, 1997.
- STYAN, J. L., *Modern drama in theory and practice 1. Realism and Naturalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
- STYAN, J. L., *Modern drama in theory and practice 3. Expressionism and Epic Theatre*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- TOOD, A. y LECAT, J.-G., *El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook*, Alba Editorial, Barcelona, 2003.
- VILA, S., *La Escenografía. Cine y Arquitectura*, Cátedra, Madrid, 1997.
- VILLAFañE, J., *Introducción a la teoría de la imagen*, Pirámide, Madrid, 2000.
- V. V. A. A., *Investigaciones sobre Espacio Escénico*, Comunicación, Madrid, 1970.
- V. V. A. A., *Enciclopedia dello Spettacolo*, Le Maschere, Roma, 1954-62. (9 vols.).
- WHITMORE, J., *Directing Postmodern Theatre*, University of Michigan Press, USA, 1994.
- WILES, D., *A Short History of Western Performance Space*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- AZNAR ALMAZÁN, S., *El arte de acción. Arte Hoy*, Ed. Nerea, Guipúzcoa, 2000.

- BERTHOLD, M., Historia social del teatro, Guadarrama, Madrid, 1974.
- BROOK, P., El Espacio Vacío, Editorial Península, Barcelona, 2002.
- CARLSON, M., Places of Performance. The Semiotics of Theatre Architecture, Cornell University, Nueva York, 1993.
- CONNOR, S., "El Performance Postmoderno", Cultura Postmoderna. Introducción a las Teorías de la Contemporaneidad, Akal, Madrid, 1996.
- D'AMICO, S., Historia del Teatro Universal, Losada, Buenos Aires, 1954.
- DONDIS, D., La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- EISENSTEIN, S. M., Hacia una teoría del montaje, 2 volúmenes, Paidós, Barcelona, 2001.
- GIEDION, S., El presente eterno: Los comienzos de la arquitectura, Alianza, Madrid, 2002.
- GROTOWSKI, J., Hacia un teatro pobre, Siglo XXI Editores, Madrid, 1974.
- HUMPHREY, C.- VITEBSKY, P., Arquitectura Sagrada. La expresión simbólica de lo divino en estructuras, formas y adornos, Taschen, Singapur, 2002.
- KANTOR, T., El teatro de la muerte, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1984.
- MARTÍNEZ ROGER, A., coordinador, Catálogo, Adolphe Appia Escenografías, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2004.
- MIRZOEFF, N., Una introducción a la cultura visual, Paidós, Barcelona, 2003.
- NIEVA, F., Tratado de escenografía, Fundamentos, Madrid, 2000.
- PANOFSKY, E., La perspectiva como forma simbólica, Tusquets, Barcelona, 1991.
- PAVIS P., Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiótica, Paidós, Barcelona, 1990.
- POPPER, F., Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy, Akal, Madrid, 1989.
- RAMÍREZ, J. A., La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro, Alianza Forma, Madrid, 1993.
- RAMÍREZ, J. A., Construcciones ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas, Alianza Forma, Madrid, 1988.
- RUSH, M., Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX, Destino/Thames & Hudson, Singapur, 2002.
- SCHLEMMER, O., Escritos sobre Arte: Pintura, Teatro, Danza. Cartas y diarios, Paidós Estética, Barcelona, 1987.
- STYAN, J. L., Modern drama in theory and practice 2. Symbolism, Surrealism and the Absurd, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- TANIZAKI, El elogio de la sombra, Siruela, Biblioteca Ensayo, Madrid, 2005.
- UBERSFELD, A., Semiótica Teatral, Cátedra, Madrid, 1989.
- VILLEGAS, J., Para la interpretación del teatro como construcción visual, Gestos, Irvine, 2000.
- V. V. A. A., Catálogo, El teatro de los pintores. En la Europa de las vanguardias, M. N. C. A. R. S., Madrid, 2000.
- V. V. A. A., Teatro corpo architettura, Università Laterza Architettura, Gius, 1998.