

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Bellas Artes		
Rama de Conocimiento:	Ciencias Sociales y Jurídicas		
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	m.solis.prof@ufv.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

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

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 80% 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:

Desarrollo de un mínimo de 6 ejercicios de análisis, transformación y comprensión de un Espacio Escenográfico y elementos que ayuden a la Escena propuestos por el profesor, 80 % de la calificación final

- Examen ordinario: 80% de la calificación final

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

- Asistencia y participación 20% de la calificación final

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.

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.

Para los estudiantes que no superen el 80% de asistencia, su examen pasará a valer un 40% y la participación y la actitud hacia la asignatura no se valorará.

Asistencia:

Es fundamental la asistencia a clase y la participación en las actividades presenciales. El alumno que falte a clase por un motivo justificado tiene la obligación de entregar al profesor un justificante de esta 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.

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.l.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

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

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

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

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

Complementaria

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

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

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

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

MAC GOWAN, K. & MEITNIZ. La escena viviente. Historia del teatro universal. Eudeba, Buenos Aires, 1961.

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

VILA, S. La Escenografía. Cine y Arquitectura. Cátedra, Madrid, 1997.