

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)

Curso 2018-2019

Guía docente de Taller de artes escénicas: De la representación a la presentación

Especialidad de Diseño Gráfico/Interiores/Moda/Productos

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)
 Guía docente de la asignatura Taller de artes escénicas y diseño: De la representación a la Presentación.

1. Identificación de la asignatura

Tipo	Optativa transversal
Materia	Proyectos de Diseño de Interiores
Especialidad	Diseño de interiores
Periodo de impartición	Curso 2º y 3º /1º semestre Curso 3º y 4º /2º semestre
Nº créditos	4
Departamento	Proyectos de diseño
Idioma/s	Español

2. Profesor responsable de la asignatura

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Alicia-E. Blas Brunel	ablas@esdmadrid.es

3. Relación de profesores y grupo a los que imparten docencia

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Alicia-E. Blas Brunel	ablas@esdmadrid.es	4º Int.

4. Presentación de la asignatura

Más allá de su mera forma estética, el teatro puede servir como instrumento para la promoción de procesos individuales y sociales positivos, y ayudar en la profundización de la comprensión de la propia identidad, como creador/a, como profesional y como ser humano.

De ello trata la disciplina del llamado Teatro aplicado, y con dicha aproximación se orienta esta asignatura que sustituye a la impartida el curso pasado bajo el nombre más genérico de "Taller de Artes Escénicas" y que tras la experiencia se propone desglosar en dos, centradas en el contexto educativo del aprendizaje del diseño y su posterior desempeño profesional.

Centrándose esta optativa en la adquisición de las competencias 7CT y 6CT, así como de las 1CG y 12CG, fundamentales para fomentar la seguridad en sí mismxs, la capacidad de adaptación y la flexibilidad que todx diseñador/a necesita en tiempos como los actuales.

Para ello, en esta asignatura se propondrá, en un ambiente lúdico y participativo, la aplicación de las herramientas propias de las técnicas escénicas y el storytelling, en el proceso y presentación de proyectos de diseño, desde la perspectiva propia de la investigación performativa, integrando competencias lingüísticas, orales, narrativas, discursivas y socioculturales diversas. Así como aspectos propios del lenguaje no verbal y gestual.

4.1. Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones

No existe ningún requisito previo, ni formación específica.
 Por la naturaleza propia del trabajo escénico, para el seguimiento correcto de la asignatura, se recomienda el compromiso con un alto grado de presencialidad y ganas de trabajar en equipo.

5. Competencias

Competencias transversales (comunes a cualquier titulación de grado)
6CT. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
7CT. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
1CT. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2CT. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Competencias generales (comunes a otras asignaturas del título superior de diseño)
1CG. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
10CEG. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
12CG. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.
Competencias específicas (propias de esta asignatura)
CE1 Conocer herramientas, recursos y principios específicos de las artes escénicas aplicados al diseño.
CE2 Estudiar el hecho escénico aplicado desde la práctica propia de los siglos XX y XXI.
CE3 Analizar el proceso de investigación performativa y las reglas del storytelling, y sus posibles aplicaciones en la práctica del diseño contemporáneo.

6. Resultados del aprendizaje

Al finalizar con éxito la asignatura, las y los estudiantes serán capaces de:
1. Poner en práctica herramientas y metodologías propias de la dramaturgia, la interpretación actoral y la dirección de escena, aplicadas al contexto educativo de la enseñanza-aprendizaje de diseño.
2. Abordar el diseño desde una perspectiva narrativa, dialógica y performativa.
3. Aplicar técnicas propias del relato y el pensamiento dramático a la especificidad del proceso de diseño.

7. Contenidos

Bloque temático	Tema
I.-Conceptos básicos	Tema 1. La especificidad del hecho teatral
	Tema 2. El teatro aplicado.
	Tema 3: Las artes escénicas en los siglos XX y XXI
II.-Herramientas y técnicas de la creación escénica y el juego actoral	Tema 4. Habilidades actorales, emociones y técnicas de improvisación.
	Tema 5. Conciencia corporal, espacio y discurso.
III.- Proyectos de creación	Tema 6. Aplicación metodológica 1: Historias de vida y creación escénica.

escénica	Tema 7. Aplicación metodológica 2: Proyecto colectivo y muestra final.
----------	--

8. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:
Realización, entrega y presentación pública de todos los ejercicios del curso, en la fecha indicada.
Ejercicio escénico 1: Conocimiento situado e investigación performativa en el proceso de diseño.
Ejercicio escénico 2: Empatía y memoria sensorial. El Atlas de emociones como herramienta discursiva.
Ejercicio escénico 3: Oratoria, retórica y storytelling. Confección de un plan de orador.
Ejercicio escénico 4: Conciencia corporal y composición escénica. La actuación del cuerpo en el espacio.
Ejercicio escénico 5: Muestra escénica final. Voces del diseño en una representación-presentación teatral.
Investigación escénica individual: Teatro aplicado y artes escénicas posdramáticas en los siglos XX y XXI.

9. Planificación temporal del trabajo del estudiante:

	HORAS
Clases teórico-prácticas y actividades prácticas evaluables (a)	72 horas
Preparación del estudiante para realización de prácticas y actividades obligatorias evaluables (b)	48 horas
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	120 horas

(a): Docencia directa: horas lectivas con el profesor

(b): Trabajo autónomo del estudiante

10. Metodología

<p>Combinando la profundidad y el rigor de la investigación teórica, con un acercamiento lúdico desde la práctica, se pretende que el participante en el taller abra su actividad pedagógica a la incorporación de la experiencia vital individual en el desarrollo de la imaginación creadora en equipo, mediante la experimentación con ejercicios y juegos escénicos a partir de los cuales se reflexionará sobre los conceptos básicos planteados. Así como mediante la visita a espacios escénicos, conferencias y exposiciones especializadas.</p> <p>El método didáctico que sigue la asignatura <i>Taller de artes escénicas y diseño</i> garantizará el conocimiento correspondiente a la adquisición de sus competencias, desde la óptica predominantemente práctica y participativa propia de las artes escénicas y de la investigación performativa.</p> <p>La técnica metodológica utilizada será la indagación guiada (I.G.) y el aprendizaje mediante proyectos (A.M. P.), en los que, a partir de la resolución de unos problemas concretos, pero abiertos, se desarrollará la capacidad de los/las estudiantes para cooperar, colaborar y constatar que los problemas sencillos forman parte de un contexto más amplio inmerso en la globalidad del hecho artístico y en la complejidad de la vida humana.</p> <p>Una metodología de enseñanza-aprendizaje que involucrará el desarrollo de la <i>sensorialidad en la diversidad</i>, pues aunque las artes escénicas y el llamado <i>mundo del espectáculo</i> han estado ligados tradicionalmente con la percepción recibida a través de los <i>sentidos de la vista y el oído</i>, para hacer una mejor atención a la diversidad funcional, y como consecuencia de la ampliación del paradigma estético de la contemporaneidad, se subrayará la necesidad de abrir el trabajo de los distintos ejercicios teóricos y prácticos planteados a la estimulación de la percepción háptica y el desarrollo del sistema somatosensorial en su conjunto; por lo que las personas con deficiencias sensoriales de cualquier tipo o dificultades de movilidad y/o coordinación, podrán integrarse en el equipo, realizar sus aportaciones creativas y llevar un correcto aprovechamiento de la asignatura, tras las</p>

adaptaciones individualizadas necesarias. Lo que no sólo no dificultará el aprendizaje del resto, sino que enriquecerá al colectivo y a las propuestas artísticas resultantes.

Así mismo, en la línea de ampliar el canon de referencia, en el planteamiento y análisis de ejercicios, ejemplificaciones y recomendaciones bibliográficas se tendrá en cuenta la paridad entre mujeres y hombres, la aplicación de la Ley de igualdad y la perspectiva de género. Y se intentará romper con el etnocentrismo occidental, poniendo en valor las aportaciones hechas por otras culturas y la importancia de la transculturalidad y la situación contextual histórica, geográfica y social.

11. Evaluación y calificación

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

1. Participación físico-presencial en los ejercicios escénicos de improvisación 1, 2, 3 y 4.
2. Debates orales y sesiones de co-evaluación conjunta de los distintos proyectos del curso, tras sus presentaciones escénicas semanales.
3. Participación performativa en la muestra escénica final (ejercicio escénico 5).
4. Realización de mapas conceptuales de los ejercicios y seguimiento de un diario de aprendizaje individual.
5. Presentación oral y entrega digital de memoria individual de un tema de investigación sobre teatro aplicado, elegido entre los propuestos por la profesora en un listado en clase.

Las calificaciones se expresarán numéricamente de 0 a 10, con un decimal, y siguiendo, lo que se indica al respecto en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

11.2. Criterios de evaluación

1. El desarrollo de la capacidad investigadora, y el nivel del compromiso personal.
2. La disposición para trabajar en equipo, respetando a compañeros/as y colaboradores/as, y ajustándose a unos condicionantes dados y unas fechas previstas.
3. El grado y nivel de participación en clase, y la capacidad de análisis y autocrítica del propio trabajo.
4. La capacidad de analizar, improvisar y comunicar.
5. El rigor en la elección de las técnicas más adecuada para transmitir un tipo de contenidos, la selección de las fuentes de información y la claridad en la exposición de ideas, tanto de forma oral, gestual o escrita.

Sistemas de evaluación y convocatorias:

La verificación de la adquisición de las competencias se obtendrá gracias a la evaluación de los distintos ejercicios escénicos, tanto individuales como colectivos, propuestos y presentados en clase, así como mediante la evaluación continua que se apoyará en el seguimiento de un diario de aprendizaje personal que se entregará al final de la misma. Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al modelo de la evaluación continua. En dicho modelo, la asistencia a clase es obligatoria y el estudiante debe cumplir con un porcentaje de actividad con presencia del profesor, cuya estimación será, del 80%.

En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua realizará un examen final que podrá constar de aquellas partes que se estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía.

En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente explicitado en esta guía.

11.3. Criterios de calificación

Con independencia de los criterios que se deseen establecer en cada asignatura, las calificaciones finales que se deberán incluir en las actas se indicarán numéricamente de 0 a 10, con posibilidad de un decimal.

11.4. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Presentación oral de la investigación individual 6 sobre "Teatro aplicado" y entrega digital de la memoria escrita sobre la misma.	30%
Participación en los ejercicios escénicos 1, 2, 3 y 4, y elaboración de los diagramas conceptuales de los mismos.	20%
Participación en el ejercicio escénico colectivo final 5	20%
Diario de aprendizaje, memoria individual de la asignatura y participación en los debates	30%
Total	100%
Total ponderación	100%

11.5. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los siguientes:

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Resolución y comunicación oral, escrita y gestual de un tema de examen elegido entre la programación del curso, en el que no se valorarán los trabajos propuestos para la evaluación continua. (Duración del examen 3 horas. Materiales para la realización: a aportar por el alumnado)	100%
Total ponderación	100%

11.6. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Todas las pruebas de evaluación deben realizarse de forma presencial en el periodo establecido.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %
Resolución y comunicación oral, escrita y gestual de un tema de examen elegido entre la programación del curso, en el que no se valorarán los trabajos propuestos para la evaluación continua. (Duración del examen 3 horas. Materiales para la realización: a aportar por el alumnado)	100%
Total ponderación	100%

11.7. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos de evaluación	Ponderación %

Total ponderación	100%

12. Recursos y materiales didácticos

Se facilitará a los alumnos durante la explicación de los distintos temas que componen la programación.

12.1. Bibliografía general

Título	<i>Formación teatral y complejidad.</i>
Autor	FEDIUK, Elka.
Editorial	Universidad Veracruzana. México, 2008.
Título	<i>Manual de emergencia para prácticas escénicas</i>
Autor	CORNAGO, Oscar (coord.)
Editorial	Continta me tienes. Madrid, 2014.
Título	<i>Estética de lo performativo.</i>
Autor	FISCHER-LICHTE, Erika.
Editorial	Editorial Abada. Madrid, 2011.
Título	<i>Teatro aplicado. Teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia.</i>
Autor	MOTOS, Tomás – FERRARNDIS, Domingo.
Editorial	Octaedro Recursos. Barcelona, 2015.

12.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Computers as Theatre.</i>
Autor	LAUREL, Brenda.
Editorial	Addison-Wesley. New York, 1991.
Título	<i>The Theater of the Bauhaus: Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas Molnár.</i>
Autor	GROPIUS, Walter y S. WENSINGER, Arthur
Editorial	The Johns Hopkins University Press. Baltimore, 1961.
Título	<i>Free Play. La improvisación en la vida y en el arte.</i>
Autor	NACHMANOVITCH, Stephen
Editorial	Paidós. Buenos Aires, 2004.

12.3. Direcciones web de interés

Se facilitará a los alumnos durante la explicación de los distintos temas que componen la programación.

12.4. Otros materiales y recursos didácticos

Se facilitará a los alumnos durante la explicación de los distintos temas que componen la programación.

13. Profesorado

Nombre y apellidos	Alicia-E. Blas Brunel
Horario de atención a alumnos (si procede)	Ver horario de tutorías publicado por Jefatura de Estudios.
Correo electrónico	ablas@esdmadrid.es
Departamento	Proyectos de diseño
Categoría	Profesora titular de Espacio escénico
Titulación Académica	Titulada superior en Arte Dramático. Especialidad Dirección Escénica y Dramaturgia (Dirección escénica). Máster RR SS y Aprendizaje Digital, UNED.
Experiencia docente/profesional/investigadora relacionada con la asignatura	Cf. la página web de la RESAD: http://www.resad.es/directorio.htm www.adeteatro.es https://independent.academia.edu/AliciaBrunel

14. Información sobre la asignatura en cursos anteriores

15. Cronograma

	PRUEBA ORDINARIA
	PRUEBA EXTRAORDINARIA
	EXAMEN
	ENTREGA

Cronograma Semanas 1 a 9

ASIGNATURA: Proyectos de escenografía

CURSO: 4º

SEMESTRE: 1º

ESPECIALIDAD: Diseño de Interiores

PROFESORES/AS: Alicia-E. Blas Brunel

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS									
BLOQUE	I y II								
TEMA		1. La especificidad del hecho teatral	2. Las artes escénicas en los siglos XX y XXI: representación	2. Las artes escénicas en los siglos XX y XXI: performatividad	2. Las artes escénicas en los siglos XX y XXI: transmedialidad	3. Storytelling, conocimiento situado e investigación performativa	6. Aplicación metodológica 1: Historias de vida y creación escénica.	4. Habilidades actorales, emociones y técnicas de improvisación.	5. Conciencia corporal, espacio y discurso.
ACTIVIDAD	Guía didáctica y cronograma de trabajo. Propuesta Ejercicio e 1. .	Presentación de tarea y plan de trabajo	Ejercicios de improvisación	Ejercicio e 2.	Ejercicios de improvisación	Investigación performativa	Muestra 1	Ejercicio e 3.	Ejercicios de improvisación
METODOLOGÍA	Presentación del modelo investigador y elección de tema de trabajo.	Reflexión individual y organización de grupos de trabajo en aula taller.	Aportaciones colectivas y debate de ideas. Trabajo en equipo en aula taller presencial.	Definición y enunciado de temas de investigación performativa. Trabajo de campo.	Selección, organización y procesamiento de información e investigación.	Tratamiento de la información y ejercicios de improvisación. Presentación de documentación de referencia.	Presentación de ejercicios escénicos de improvisación resultantes	Trabajo de investigación performativa e improvisación.	Investigación condiciones y preparación del discurso.
COMPETENCIAS	Cl1, 7CT, 1CG. Resultados de aprendizaje: 1			Cl2, 6CT, 10 CEG. Resultados de aprendizaje: 1 y 2			Cl3, 1CT, 2CT, 12 CG Resultados de aprendizaje: 1 y 3		

Cronograma Semanas 10 a 18

ASIGNATURA: Proyectos de escenografía

CURSO: 4º

SEMESTRE: 1º

ESPECIALIDAD: Diseño de Interiores

PROFESORES/AS: Alicia-E. Blas Brunel

SEMANA	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CLASES PRÁCTICAS									
BLOQUE	III.- Proyectos de creación escénica								
TEMA	6. Aplicación práctica proyecto	6. Documentación	6. Documentación	7. Aplicación práctica proyecto	7	Todo Aplicación práctica proyecto	Todo Autoevaluación conjunta		
ACTIVIDAD	Ejercicio e 4.	Presentación Ejercicio e. 5.	Creación colectiva en grupos a partir de las aportaciones individuales	Presentación ante el grupo	Preparación de presentación final	Presentación pública final de Ejercicio e. 5	Debate presencial y entrega de Memoria de aprendizaje individual en Aula virtual	PRUEBA ESCRITA Convocatoria ordinaria	PRUEBA ESCRITA Convocatoria extraordinaria
METODOLOGÍA	Defensa oral y gestual de ideas y propuestas escénicas.	Investigación performativa	Plan de trabajo y tormenta de ideas	Defensa propuestas escénicas conjuntas.	Ensayos	Muestra de ejercicios escénicos ante público externo	Entrega y debate		
COMPETENCIAS	Cl1, Cl2, Cl3, 1CT, 2CT, 12 CG. Resultados de aprendizaje: 2 y 3				Cl1, Cl3, 10CEG. Resultados de aprendizaje: 1, 2 y 3				

Nota: los profesores o profesoras encargados de impartir esta asignatura podrán modificar, por razones de ajuste de calendario, las fechas de entrega de las actividades programadas en este cronograma.