

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

Curso 2017-2018

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: 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

En todo diseño, la comunicación, defensa y presentación de ideas de manera expresiva y atractiva, y la capacidad de diálogo y negociación con promotores, colaboradores y clientes, no sólo forma parte de la actividad profesional en las etapas finales del proyecto, sino que constituye un aspecto clave para la conceptualización de ideas a lo largo de todo el proceso.

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.

Para ello se llevará a cabo una serie de ejercicios de creación escénica a partir de materiales diversos, gracias a los que se pondrán en práctica nociones y procedimientos propios del juego dramático, la expresividad oral y la composición escénica, con el objetivo de ampliar los recursos del alumnado de diseño, entrenar la capacidad empática, la oratoria y la conciencia corporal que permita una implicación activa del público, propiciar el trabajo en equipo y establecer dinámicas participativas que faciliten la incorporación, argumentación y justificación fluida de las aportaciones personales dentro de equipos multidisciplinares.

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)
1CT. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2CT. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
6CT. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
7CT. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
11CT. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
Competencias generales (comunes a otras asignaturas del título superior de diseño)
1CG. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
3CG. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.
4CEG. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
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)
1CE. Conocer herramientas, recursos y principios específicos de las artes escénicas aplicados al diseño.
2CE. Estudiar el hecho escénico aplicado desde la práctica propia de los siglos XX y XXI.
3CE. Analizar el proceso de investigación performativa y las reglas del storytelling, y sus posibles aplicaciones en la práctica del diseño contemporáneo.
4CE. Adquirir conciencia corporal y entrenar la empatía, la confianza, la espontaneidad y la memoria emotiva a partir del juego escénico y la práctica de la performance.
5CE. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y de integrarse en equipos artísticos multidisciplinares diversos, respetando las aportaciones de las otras personas y las propias.

6. Resultados del aprendizaje

<p>Al terminar con éxito esta asignatura, las y los estudiantes serán capaces de:</p> <p>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.</p> <p>Abordar el diseño desde una perspectiva narrativa, dialógica y performativa.</p> <p>Aplicar técnicas propias del relato y del pensamiento dramático -voces narrativas, tipos de conflicto, construcción de personajes, guionizado de acciones, etc- a la especificidad del proceso de diseño.</p> <p>Llevar a cabo ejercicios prácticos de creación escénica a partir de materiales propios del diseño y de su investigación.</p>

7. Contenidos

Bloque temático	Tema
I.-Conceptos básicos de las artes escénicas aplicadas	Tema 1. La especificidad del hecho teatral
	Tema 2. Las artes escénicas en los siglos XX y XXI: conceptos de representación, performatividad y transmedialidad.
	Tema 3. Storytelling, conocimiento situado e investigación performativa.
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 escénica	Tema 6. Aplicación metodológica 1: Historias de vida y creación 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.

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

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.

El método didáctico que sigue la asignatura Taller de artes escénicas 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.

La técnica metodológica utilizada será la indagación guiada y el aprendizaje mediante proyectos, 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.

11. Evaluación y calificación

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

1. Participación en los ejercicios escénicos 1, 2, 3 y 4.
2. Sesiones de co-evaluación conjunta de los distintos proyectos del curso, tras sus presentaciones.
3. Participación en la presentación de la muestra escénica final (ejercicio escénico 5).
4. Asistencia y participación en las clases-taller de colaboración y co-creación presenciales de preparación de la muestra final.
5. Entrega de memorias individuales y seguimiento de un diario de aprendizaje.

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 %
Participación en ejercicio escénico individual 1 y elaboración de la memoria individual o diario del aprendizaje del mismo	20%
Participación en ejercicio escénico colectivo 2 y elaboración de la memoria individual o diario de aprendizaje del mismo	20%
Participación en ejercicio escénico individual 3 y elaboración de la memoria colectiva o mapa de aprendizaje del mismo	20%
Participación en ejercicio escénico colectivo 4 y elaboración de la memoria individual o diario de aprendizaje del mismo	20%
Participación en ejercicio escénico colectivo final, presentación pública y memoria individual y/o colectiva	20%
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.
-----------	--------------------------------

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





Cumplimentar una tabla por cada profesor implicado en la asignatura

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	1CT, 2CT,6CT, 7CT, 11CT, 1CG, 3CG, 4CG, 10CG, 12CG, 1CE, 2CE, 3CE, 4CE, 5CE								

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.	6.	6.	7.	7	7	Todo		

	Aplicación práctica proyecto	Documentación	Documentación	Aplicación práctica proyecto			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. Aula virtual		
METODOLOGÍA	Defensa oral y gestual de ideas y propuestas escénicas.	Plan de trabajo y tormenta de ideas	Investigación performativa	Defensa propuestas escénicas conjuntas.	Ensayos	Muestra de ejercicios escénicos ante público externo	Debate		
COMPETENCIAS	1CT, 2CT,6CT, 7CT, 11CT, 1CG, 3CG, 4CG, 10CG, 12CG, 1CE, 2CE, 3CE, 4CE, 5CE								

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.