

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

Curso 2017-2018

Guía docente de
Proyectos de escenografía

Especialidad de Diseño de Interiores

Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (nivel grado)
 Guía docente de la asignatura **Proyectos de escenografía**

1. Identificación de la asignatura

Tipo	Optativa específica
Materia	Proyectos de Diseño de Interiores
Especialidad	Diseño de interiores
Periodo de impartición	Curso 4º / 1º semestre
Nº créditos	8
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

Esta asignatura apunta a la profundización en el diseño escenográfico, uno de los sectores profesionales actualmente posibles y que está demandando jóvenes talentos con inclinación a trabajos multidisciplinares.

Introduce los conceptos y técnicas básicas, tanto gráficas como escénicas, del diseño ambiental y arquitectónico del hecho dramático, teatral y audiovisual (iluminación, sonido, vestuario, espacios y formas), para su realización y visualización.

Afronta el diseño espacios y elementos de escenografías para comunicar a los espectadores un mensaje deseado, aplicando la idea que dirige el proyecto de espectáculo o la obra artística de manera potente y coherente.

Esta asignatura tiene continuidad con la de taller de Escenografía de 8 ECTS, que se imparte en el segundo semestre.

4.1. Prelación, requisitos previos y/o recomendaciones

--

5. Competencias

Competencias transversales (comunes a cualquier titulación de grado)
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.
10CT. Liderar y gestionar grupos de trabajo.
13CT. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
Competencias generales (comunes a otras asignaturas del título superior de diseño)
17CG. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
18CG. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.
6CEI. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
4CEG. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
10CEG. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
6CEM. Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
Competencias específicas (propias de esta asignatura)
CEI1 Conocer y comprender de manera general los conceptos relativos al diseño de espacios y ambientes dramáticos, tanto teatrales como audiovisuales, así como aplicar las técnicas gráficas y escénicas necesarias en la realización de proyectos prácticos de escenografía.
CEI2 Ser capaz de emitir juicios de valor, habiendo asimilado los conocimientos adquiridos en el aula y comunicarlos de manera profesional y pedagógica, sobre los criterios de estilo y diseño adoptados en la elaboración de diferentes espacios y ambientes dramáticos.
CEI3 Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.
CEI4 Adquirir conocimientos básicos de la escenificación (espacio escénico, iluminación, escenografía, técnicas del espectáculo, entre otros), para comprender el funcionamiento de la caja escénica y conocer la diversidad de

ámbitos y formatos de representación.
CEI5 Conocer la producción del espectáculo teatral.
CEI6 Conocer la metodología para el diseño del espacio escénico
CEI7 Conocer la evolución del diseño escenográfico y las últimas tendencias
CEI8 Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

6. Resultados del aprendizaje

<p>Al terminar con éxito la asignatura Proyectos de escenografía, las y los estudiantes serán capaces de:</p> <p>Identificar las distintas fases del proceso completo de diseño escénico-escenográfico.</p> <p>Aplicar a la especificidad escenográfica muchos de los conocimientos teóricos, metodológicos y procedimentales específicos de diseño adquiridos en cursos anteriores.</p> <p>Expresar y comunicar proyectos de diseño espaciales con índices artísticos, narrativos y simbólicos significativos.</p> <p>Comprender la importancia de las actividades de investigación y análisis dramático en el conjunto del proceso de desarrollo e ideación de un proyecto de diseño de espacio.</p>
--

7. Contenidos

Bloque temático	Tema
I.- Introducción al concepto de espacio escénico	Tema 1. Teoría del espacio escénico-escenográfico: <i>El concepto escénico-escenográfico</i> . Breve contextualización histórica.
	Tema 2. El espacio escénico: <i>La caja escénica</i> y sus <i>alternativas</i> . Breve contextualización histórica.
	Tema 3. Metodología del diseño del espacio escénico-escenográfico: Etapas, herramientas y planteamientos. Breve contextualización histórica.
II.- Introducción a la escenografía para artes escénicas en directo y para audiovisuales	Tema 4. Especificidad del diseño escenográfico para artes escénicas en directo: Etapas, herramientas y planteamientos. Breve contextualización histórica.
	Tema 5. Especificidad del diseño escenográfico para audiovisuales: Etapas, herramientas y planteamientos. Breve contextualización histórica.
III.- Proyecto escenográfico 1.	Tema 7. Análisis y metodología del diseño e-e I: Etapa Pre-Producción
	Tema 8. Aplicación práctica del análisis y metodología del diseño e-e: Materiales, herramientas y etapas de trabajo.

8. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:
Realización, entrega y presentación pública de todos los ejercicios del curso, en la fecha indicada.
Actividad 1: Proceso dramático y primeras ideas de diseño en un proyecto escénico-escenográfico.
Actividad 2: Investigación y documentación exhaustiva en el proceso de diseño escénico-escenográfico.
Actividad 3: Desglose y análisis de guiones y libretos en el proceso de diseño de un proyecto escenográfico.
Actividad 4: Confección de diagramas y escaletas en el proceso de diseño de un proyecto escenográfico.
Actividad 5: Presentación, defensa y argumentación, oral, escrita y visual, de ideas conceptuales escénico-escenográficas en forma de un Proyecto de escenografía completo en su etapa de pre-producción.

9. Planificación temporal del trabajo del estudiante:

	HORAS
Clases teórico-prácticas (a)	60 horas
Otras actividades formativas (a) (Visitas a talleres, platós y/o teatros)	14 horas
Realización de pruebas y actividades obligatorias evaluables (a)	76 horas
Preparación del estudiante para realización de prácticas, pruebas y actividades obligatorias evaluables (b)	100 horas
Total de horas de trabajo del estudiante (a+b)	250 horas

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

(b): Trabajo autónomo del estudiante

10. Metodología

El método didáctico que sigue la asignatura Proyectos de escenografía intenta garantizar un conocimiento que corresponda a la adquisición de sus competencias, desde una óptica predominantemente práctica, y dirigida a la formación de diseñadores/as escénicos y/o a ampliar las competencias de las/los diseñadores/as de interiores. Para ello se insiste en la prosecución de la familiarización del alumnado con el análisis y estudio del espacio escénico teatral, operístico, televisivos y/o cinematográficos (Temas 4-8), simultáneamente al asentamiento de las bases del proceso de diseño escénico-escenográfico desde la práctica en la realización de un proyecto completo (Temas 1-3) realizados a partir de un tema común que vertebrará toda la asignatura. Y que será desarrollado técnicamente posteriormente en el segundo semestre en la asignatura optativa Taller de Escenografía.

Al plantear la solución de unos problemas concretos, pero abiertos, se contribuirá a desarrollar la capacidad del estudiante para cooperar y constatar que los problemas sencillos forman parte de un contexto más amplio. En lugar de comenzar con "fragmentos completos", se establecerá el punto de partida de una idea aproximada de globalidad, mediante la técnica de la "indagación guiada" y el "aprendizaje mediante proyectos". De forma que los problemas planteados para resolver por separado estarán finalmente relacionados con una totalidad escénica concreta definida tridimensionalmente y cercana a la encontrada en el mundo profesional. Igualmente ocurrirá con el análisis y crítica de los ejemplos históricos que se pondrán como ilustración de los principales problemas sintéticos del temario teórico.

Por y para ello, ambos grupos de materias tendrán un desarrollo didáctico, gracias al cual los elementos teóricos y prácticos confluirán en una clase eminentemente participativa. Con este fin, cada uno de los temas que vertebran el programa está planteado en sesiones de trabajo compuestas por: una introducción teórico-conceptual hecha por la profesora, apoyada por material audiovisual y/o lecturas seleccionadas, y una parte práctica desarrollada por el alumnado de forma individual, o como parte de un colectivo previamente fijado, que ayudará a la mejor comprensión y asimilación de contenidos y competencias. En ella, dependiendo de la materia a tratar, se propondrá un ejercicio de diseño, análisis, investigación o estudio plástico, bi, tridimensional o performativo.

11. Evaluación y calificación

11.1. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas

1. Realización y presentación individual en fechas de las actividades obligatorias: Actividades 1, 2 y 3
2. Sesiones de co-evaluación conjunta del proyecto del curso, tras su presentación.
3. Entrega de memorias individuales, y de la documentación y portfolio conjunto de pre-proyecto y proyecto conceptual realizado en equipo (actividades 4 y 5) en formato digital.
4. Asistencia y participación en las clases-taller de colaboración y co-creación presenciales.
5. Participación en foros virtuales complementarios, aportación de documentación significativa y seguimiento de un diario de aprendizaje completo.

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 grado de riesgo en la elección de soluciones personales (conceptuales, estéticas y técnicas). El nivel conceptual y formal de ejercicios y proyectos; así como de su presentación oral y gráfico-visual.
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, controlar y comunicar un espacio escénico con valor significativo de cara a la dirección de escena, la dramaturgia y la semiótica.
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 gráfico-visuales como orales o escritas.

Sistemas de evaluación y convocatorias: 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 %
Actividades obligatorias realizadas individualmente: 1, 2 y 3	50%
Actividad obligatoria realizada en equipo: 4	20%

Actividad obligatoria 5: Presentación en equipo de Proyecto Escenográfico Conceptual para PPM	20%
Asistencia, participación activa en clase y seguimiento de diario individual de aprendizaje	10%
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 gráfica, bi y tridimensional, de un tema conceptual de examen 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 gráfica, bi y tridimensional, de un tema conceptual de examen 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>La poética del espacio.</i>
Autor	BACHELARD, Gastón.
Editorial	Fondo de Cultura Económica. México, 1994.
Título	<i>Semiótica de la Escena. Análisis comparativo de los Espacios Dramáticos en el Teatro Europeo.</i>
Autor	BOBES NAVES, Maria del Carmen.
Editorial	Arco/Libros. Madrid, 2001.
Título	<i>Propuesta de signica del escenario. Diseño del objeto escénico.</i>
Autor	BREYER, Gaston.
Editorial	Teatro CELCIT. Colección Teatro. Teoría y Práctica. Buenos Aires, 1998.
Título	<i>Escenografías del teatro occidental.</i>
Autor	SURGERS, Anne.
Editorial	Ediciones Antes del Sur. Buenos Aires, 2004.

12.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>If it's purple, someone's gonna die. The Power of Color in Visual Storytelling.</i>
Autor	BELLANTONI, Patti.
Editorial	Focal Press. Oxford, 2005.
Título	<i>¿Qué es la escenografía?</i>
Autor	HOWARD, Pamela.
Editorial	Alba. Barcelona, 2017.
Título	<i>La escenografía en el cine: el arte de la apariencia.</i>
Autor	MURCIA, Félix
Editorial	Fundación autor. Madrid, 2002.

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.- Introducción al espacio escénico	I.- Introducción al espacio escénico	I.- Introducción al espacio escénico	I.- Introducción al espacio escénico	I.- Introducción al espacio escénico	III.- Proyecto escenográfico 1.	II.- Introducción a la escenografía para artes escénicas en directo	II.- Introducción a la escenografía para artes escénicas en directo.
TEMA		1. Teoría del espacio escénico-escenográfico: El concepto escénico-escenográfico.	1. Teoría del espacio escénico-escenográfico: Breve contextualización histórica.	2. El espacio escénico: Breve contextualización histórica.	2. El espacio escénico: La caja escénica y sus alternativas.	3. Metodología del diseño del espacio escénico-escenográfico: Breve contextualización histórica.	8. Aplicación práctica del análisis y metodología del diseño e-e I	4. Especificidad del diseño escenográfico para teatro: Breve contextualización histórica.	4. Especificidad del diseño escenográfico para ópera y teatro musical: Etapas, herramientas y planteamientos.
METODOLOGÍA	Presentación. Guía docente	Clase magistral	Clase magistral	Clase magistral	Clase magistral	Clase magistral		Clase magistral	Clase magistral
COMPETENCIAS	1CT, 2CT, 8CT, 4CG, 6CG, 13CEGMIP, 15CEPMIP, CEGMIP1, CEGMIP2, CEGMIP3, CEGMIP4, CEGMIP5, CEGMIP6, CEGMIP8, CEGMIP9, CEGMIP10, CEGMIP11								
CLASES PRÁCTICAS									
BLOQUE	III.- Proyecto escenográfico 1.								
TEMA		7 y 8 Propuesta	7 y 8 Proceso investig.	7 y 8 Proceso investig.	7 y 8 Proceso investig.	7 y 8 Metodología de diseño	7 Metodología de diseño	8. Documentación	8. Documentación
ACTIVIDAD	Guía didáctica y cronograma de trabajo. Propuesta Ejercicio 1. .	Presentación Tarea 1 en Aula presencial	Propuesta. Tarea 2. Concreción del planteamiento inicial	Propuesta. Tarea 3. Entrega doc. 1.a. Aula virtual	Propuesta. Tarea 4. Entrega doc. 1.b. Aula virtual	Documentación. Tarea 5. Entrega doc. 1.c. Aula virtual	Defensa de ideas. Tarea 6. Entrega doc. 1. Aula presencial	Presentación Ejercicio 2. Tarea 7.	Documentación. Tarea 8.
METODOLOGÍA	Presentación del modelo investigador y elección de tema de trabajo.	Reflexión individual expuesta 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. Modelo de trabajo de campo	Selección, organización y procesamiento de información e investigación.	Plan de trabajo. Tratamiento de la información. Presentación de documentación de referencia.	Presentación de documentación y defensa oral y visual de ideas y propuestas escénicas.	Trabajo de campo. Plan de trabajo.	Investigación condiciones materiales y preparación de la documentación.
COMPETENCIAS	1CT, 2CT, 3CT, 4CT, 6CT, 7CT, 8CT, 15CT, 1CG, 6CG, 9CG, 10CG, 11CG, 13CG, 13CEGMIP, 15CEPMIP, CEGMIP2, CEGMIP4, CEGMIP6, CEGMIP7, CEGMIP9, CEGMIP10, CEGMIP11								

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 TEÓRICO-PRÁCTICAS									
BLOQUE	III.- Proyecto escenográfico 1.	III.- Introducción a la escenografía para audiovisuales	III.- Introducción a la escenografía para audiovisuales	III.- Proyecto escenográfico 1.					
TEMA	7. Aplicación práctica del análisis y metodología del diseño e-e I	5. Especificidad del diseño escenográfico para cine: Etapas, herramientas y planteamientos.	5. Especificidad del diseño escenográfico para TV: Etapas, herramientas y planteamientos.	8. Aplicación práctica del análisis y metodología del diseño e-e II	REPASO DEL TEMARIO Y TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS.	REPASO DEL TEMARIO Y TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS.	REPASO DEL TEMARIO Y TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS.	PRUEBA ESCRITA Convocatoria ordinaria	PRUEBA ESCRITA Convocatoria extraordinaria
METODOLOGÍA		Clase magistral	Clase magistral				Preparación de prueba escrita o de proyecto a entregar.		
COMPETENCIAS	1CT, 2CT, 8CT, 4CG, 6CG, 13CEGMIP, 15CEPMIP, CEGMIP1, CEGMIP2, CEGMIP3, CEGMIP4, CEGMIP5, CEGMIP6, CEGMIP8, CEGMIP9, CEGMIP10, CEGMIP11								
CLASES PRÁCTICAS									
BLOQUE	V.- Proyecto escenográfico 2								
TEMA	7. Aplicación práctica proyecto	8. Documentación	8. Documentación	8. Aplicación práctica proyecto	8 Metodología de diseño	8. Metodología de diseño	8. Aplicación práctica proyecto	Todo Autoevaluación conjunta	
ACTIVIDAD	Defensa de proyectos. Tarea 9. Entrega doc. 2. Aula presencial	Presentación Ejercicio 3. Tarea 10.	Documentación. Tarea 11.	Defensa de proyectos. Tarea 12. Entrega doc.3. Aula presencial	Memoria y dossier final Tarea 13. Entrega doc. 4. Aula virtual	Memoria y dossier final Tarea 14. Entrega doc.5. Aula virtual	Presentación en Aula presencial de trabajo final.	Entrega en Aula virtual de doc.6	
METODOLOGÍA	Defensa oral y visual de ideas y propuestas escénicas.	Trabajo de campo. Plan de trabajo.	Investigación condiciones materiales y preparación de la documentación.	Defensa oral y visual de ideas y propuestas escénicas.	Redacción y maquetación	Redacción y maquetación	Debate	Debate	
COMPETENCIAS	1CT, 2CT, 3CT, 4CT, 6CT, 7CT, 8CT, 15CT, 1CG, 6CG, 9CG, 10CG, 11CG, 13CG, 13CEGMIP, 15CEPMIP, CEGMIP2, CEGMIP4, CEGMIP6, CEGMIP7, CEGMIP9, CEGMIP10, CEGMIP11								

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.