

Universidad
Nebrija

**GRADO EN ARTES
ESCÉNICAS
CURSO 2011/2012**

Asignatura: ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE

Código: ART 108

Asignatura: ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE

Formación: OBLIGATORIA

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesor/a: INMA GONZÁLEZ

Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

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

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

-Que los estudiantes hayan demostrado poseer 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 y dirección de arte.

-Que los estudiantes tengan la capacidad para 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.

-Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias posteriores de Proyectos de Interpretación y creación escénica. Taller de realización y producción multimedia y el Trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía.

Esta asignatura refuerza de manera directa las siguientes competencias específicas de cada una de las intensificaciones recogidas en la memoria del Grado:

- **Competencias específicas de la intensificación en interpretación escénica.**

- Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.

- Conocer las técnicas integradas del hecho escénico como maquillaje, iluminación, escenografía, indumentaria, etc.

- **Competencias de la intensificación en creación escénica.**

- Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral. Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

- Conocer las técnicas que intervienen en el fenómeno teatral: iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, etc.

- Conocer la producción del espectáculo teatral.

[Escribir texto]

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de taller teórico prácticas: 1,8 créditos ECTS. Lección magistral que se complementa con la resolución de problemas y ejemplos por parte del profesor de los conceptos básicos y las técnicas fundamentales relativas al diseño y producción de ambientes y espacios dramáticos contemporáneos. Estudio y análisis práctico de diferentes soluciones de escenografía teatral y dirección de arte audiovisual.

Tutorías: 0,2 créditos ECTS. Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia.

Trabajo individual: 2 créditos ECTS. Trabajo individual del alumno. Lecturas obligatorias y recomendadas, análisis y visionado de espectáculos escénicos, visitas a museos y galerías de arte, etc.

Trabajo de asignatura: 2 créditos ECTS. Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encargue el profesor: Diseño, propuesta, análisis de una escenografía, etc.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria:

- 1.1 Asistencia y participación en la clase 10%
- 1.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30%
- 1.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10%
- 1.4. Prueba final 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación.

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria

6. BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS OBLIGATORIAS:

NIEVA, FRANCISCO - **Tratado de Escenografía** Ed. Fundamentos. Madrid 2000.

MURCIA, FÉLIX - **La escenografía en el cine: el arte de la apariencia**. Madrid. Fundación Autor, 2002.

OLIVA, CESAR / TORRES MONREAL, FRANCISCO - **Historia Básica del Arte Escénico**. Editorial Cátedra S.A. 1990.

LÓPEZ DE GUEREÑU, JAVIER - **Decorado y Tramoya**. Ed. ÑAQUE, Ciudad Real, 1998.

ECHARRI, MARISA / SAN MIGUEL, EVA - **Vestuario teatral** Ed ÑAQUE, Ciudad Real, 1998.

[Escribir texto]

RAMÍREZ, JUAN ANTONIO - **La Arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro.** Ed. Alianza, Madrid 1993

ETTEDGUI, PETER - **Diseño de producción y dirección artística.** Ed. Oceano, Barcelona 2001

SAN MIGUEL, BEGOÑA GUTIÉRREZ **Oficios de cine.** Ed. Ocho y Medio, Colección: Fahrenheit 451. Madrid 2004

OLSON, ROBERT L. - **Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión.** Instituto Oficial de Radio y Televisión

GOROSTIZA, JORGE - **Directores artísticos del cine español** Ed. Cátedra, Filmoteca Española. Madrid, 1997.

LECTURAS RECOMENDADAS:

KATZ, STEVEN D. - **Rodando: la planificación de secuencias** Ed. Plot, Colección: Curso de técnicas cinematográficas. Madrid 2000

GARCI, JOSÉ LUSI- **La dirección artística** Revista Nickel Odeon Nº 27, Verano 2002

MILLERSON, GERALD - **Escenografía básica.** Instituto Oficial de Radio y Televisión. Ente Público RTVE, Madrid 1987.

CABEZÓN, LUIS A. Y GÓMEZ-URDÁ FELIX G. - **La producción cinematográfica.** Ed. Cátedra. Madrid 1999

BORDWELL, DAVID Y THOMPSON, KRISTIN - **El arte cinematográfico.** Ed. Paidós, 1995

BONT, DAN - **Escenotécnicas en teatro, cine y televisión.** Ed. LEDA, Barcelona 1981.

WAGNER, FERNANDO - **Teoría y técnica teatral.** Ed. Labor, Barcelona 1974.

BATISTE, JAUME - **La escenografía.** Ed. La Galera, Barcelona 1991.

GOROSTIZA, JORGE - **La Arquitectura de los Sueños,** Ed: Festival de Cine de Alcalá de Henares

GOROSTIZA, JORGE – **Constructores de quimeras. Directores artísticos del cine español** Ed: Filmoteca española, Comunidad de Madrid, Ayto. Madrid 1999.

AUMONT, JACQUES - **Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje.** Barcelona Ed. Paidós, 1996

AA.VV. **La escena moderna, manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias.** Edición de José A. Sánchez, Ed. Akal, Madrid 1999

AAVV- **La escenografía.** Centro editor de Buenos Aires. Buenos Aires 1977

NICHOLS, BILL - **La representación de la realidad.** Ed. Paidós, 1997.

RUIZ DEL RÍO, EMILIO – **Rodando por el mundo. Mis recuerdos y mis rodajes cinematográficos.** Ed. Semana del cine experimental. Madrid 1996

AA.VV.: **Investigaciones sobre el espacio escénico.** Ed. Alberto Corazón, Comunicación 4, Madrid 1970.

VV AA - **Dirección Artística.** Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México

[Escribir texto]

- PÉREZ PRIEGO, MIGUEL ÁNGEL – **Teatro Renacentista**. Ed. Plaza y Janés, Barcelona 1986
- ALBERS, J.- **La interacción del color**. Ed. Alianza forma. Madrid, 1963.
- ARHEIM, R. - **Arte y percepción visual**. Ed. Alianza Editorial. Madrid 1987.
- CENINI, C. - **Tratado de pintura. El libro del arte**. Ed. Akal, colección Fuentes del arte. Madrid 1988.
- COLLINS. - **Técnicas de los artistas modernos**. Ed. Herman Blume. Madrid 1988.
- DA VINCI, L. - **Tratado de la pintura**. Ed. Editora Nacional. Madrid 1982.
- GOMBRICH, E. - **Historia del arte**. Ed. Garriga. Barcelona, 1992.
- DESLANDRES, Y.- **El traje, imagen del hombre**. Ed. Tusquets. Barcelona 1985.
- FERNANDEZ GONZÁLEZ, DIANA - **El traje: Fundamentos para su diseño en la escena**. Ed. Pueblo y educación.1991.
- LAVER, J. - **Breve historia del traje y la moda**. Ed. Cátedra. Madrid 1988.
- RACINET, ALBERT. - **Historia del vestido**. Ed. Libsa. Madrid,1990.
- VINCENT, J. y KEHOE, R. - **La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, TV y teatro**. Ed. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid 1987.
- SHUSTER, M y BEISL, H. - **Psicología del arte**. Ed. Blume. Barcelona, 1978.
- WONG, W. - **Fundamentos del diseño bi y tridimensional**. Ed. Gustavo Gili.1995
- STANGOS, N. - **Conceptos de arte moderno**. Ed. Alianza Forma. Madrid,1981.
- DONDIS, DONIS A. – **La sintaxis de la imagen**. Ed. Gustavo Gili. 1997
- FERNANDEZ MUÑOZ, ANGEL LUIS – **Arquitectura teatral en Madrid**. Editorial El Avapiés 1989

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Inmaculada González García

Profesora del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesora de Escenografía y Producción

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de la Universidad Antonio de Nebrija desde 2009. Productora, diseñadora de vestuario teatral y diseñadora artística. Profesora de Caracterización, Diseño e Historia del Traje en la ESAD de Torrelodones de 1995 a 1998. Colabora habitualmente con la Compañía Lírica de Zarzuela Dolores Marco. Fundadora de la compañía Arte&Ocio realizando espectáculos teatrales, organización de promociones empresariales y proyectos educativos en colaboración con la Comunidad de Madrid. Productora y diseñadora del Musical Sancho Panza, de la acción educativa de la Delegación de Familia Airedemar y del espectáculo La Princesa Blancanube, de la Campaña "A partes iguales" de la Dirección General de la Mujer. Ha realizado giras por España con varios espectáculos y animaciones.

[Escribir texto]

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Campus de la Berzosa. Despacho de Arte ext.: 1512

Mail: igonzalg@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: ARTES ESCÉNICAS

ASIGNATURA: ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE

CURSO: 2

SEMESTRE: 2º

CRÉDITOS ECTS: 6.0

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajo
1	1	Funciones del escenógrafo en teatro y del director de arte en cine: INTENCIÓN Visionado de fragmentos de teatro o cine	Lecturas obligatorias. Preparación del material para la práctica: papel, lápiz, tijeras, pegamento, etc.	1.5	Máximo 7 horas semanales
1	2	Práctica: composiciones con formas geométricas planas.	Visionado comparativo de varias versiones de un mismo personaje en pintura, teatro o cine: Adan y Eva, Cleopatra, Jesucristo, Robin Hood, Romeo y Julieta, Superman, etc.	1.5	
2	3	I.- Del concepto a la expresión: Análisis de personajes emblemáticos: color forma, movimiento, espacio... Visionado de fragmentos de teatro o cine. Propuesta de texto corto o poema.	Visionado comparativo de pintura, teatro y cine: Sentido de la vida de Monty Python, Cinco horas con Mario, La guerra de las galaxias, West side story, Guerra y Paz, El Guernica, fotografías de Witkin, etc	1.5	Máximo 7 horas semanales
2	4	II.- Del concepto a la expresión: Análisis de situaciones simbólicas: color forma, movimiento, espacio... Visionado de fragmentos de teatro o cine	Lectura y estudio del texto corto o poema. Preparación del material para la práctica: búsqueda de imágenes, colores y formas en periódicos y revistas	1.5	
2	5	Práctica: creación de memoria plástica/diseño visual del texto corto. Técnica: collage.	Diseño plástico elaborado a partir de las premisas expuestas en clase.	1.5	
3	6	Proceso de creación del espacio escénico	Visionado Comparativo: Friedrich y Brossa Miguel Ángel y Bernini	1.5	Máximo 7 horas semanales
3	7	Conceptos y técnicas básicos de la plástica: el lenguaje visual. Visionado de imágenes de diseño y arte.	Visionado de Viaje a la Luna Melies 1902, Rhythm 23 de Hans Richter 1923, El gabinete del Dr Caligari Robert Wiene 1919	1.5	
4	8	Elementos básicos de la plástica: punto, línea, color, volumen, perspectiva textura. COMPOSICIÓN	Lecturas obligatorias, memoria Preparación del material para la práctica: lápiz, goma, regla.	1,5	Máximo 7 horas semanales
4	9	Práctica: Análisis de composiciones.	Asistencia a una obra de teatro (probablemente EN LA VIDA TODO ES VERDAD Y TODO MENTIRA de Calderón de la Barca. Dirección Ernesto Caballero)	1.5	
4	10	Expresión visual en el arte: realista, simbólica,	Elaboración de breve reseña de los	1.5	

[Escribir texto]

		abstracta, funcional. Expresión visual en teatro/audiovisual	elementos escenográficos de la obra de teatro vista. Preparación del material para la práctica: papel, lápiz, goma, rotuladores, tijeras, recortes de revistas, papel de colores, cartulinas.		
5	11	Práctica: composición funcional . (Cartel) Definición de la práctica para el parcial: cartel del montaje del Alcázar. Entrega de reseñas Teatro clásico.	Preparación de exposición sobre lecturas obligatorias . Visionado de espacios escénicos inusuales.	1.5	horas semanales
5	12	Espacios escénicos: abiertos, circular, a la italiana, platós, estudios.	Preparación de exposición sobre lecturas obligatorias .	1.5	
6	13	El espacio escénico en el teatro griego y romano.	Lectura del texto dirigida a la realización del proyecto escenográfico: Definir personajes y objetos.	1.5	Máximo 7 horas semanales
6	14	El espacio escénico en el teatro medieval	Visita programada al escenario de un teatro.	1.5	
6	15	El espacio escénico renacentista	Visionado de Ágora y Julio César.	1.5	
7	16	El espacio escénico en el teatro del Barroco (XVI) al XIX.	Lectura de texto del proyecto escenográfico: Elección de la expresión visual. Realización del cartel.	1.5	Máximo 7 horas semanales
7	17	El espacio escénico en el teatro de Las vanguardias	Proyecto escenográfico: elección de espacios, volúmenes, colores, líneas...	1.5	
8	18	El espacio escénico en el teatro actual. Elementos escénicos: embocadura, proscenio, telón, telar, bambalinas...	Visita recomendada: Museo del traje Visionado de Shakespeare in love	1.5	Máximo 7 horas semanales
8	19	Práctica: elaboración del Proyecto escenográfico final. Elección de la expresión visual. Documentación. Presupuestos.	Preparación del material para la práctica: folios, lápiz, goma, rotuladores, tijeras, recortes de revistas, papel de colores, cartulinas	1.5	
8	20	Producción: presupuestos Iluminación y Sonido Vestuario / Caracterización	Visionado de La pasión del rey.(Luis XIV y Moliere), Vatel y Farinelli	1.5	
9	21	Práctica: elaboración del Proyecto escenográfico final. Presupuestos.	Visita programada a un taller de construcción escenográfica Lecturas recomendadas: - Conceptos de arte moderno. - La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro en la época de las vanguardias	1.5	Máximo 7 horas semanales
9	22	Evolución de la escenografía en el cine: decorados planos, volumétricos, arquitecturas, iluminación...La dirección de arte.	Asistencia a obra de teatro (se elegirá de la cartelera del momento, preferiblemente contemporánea)	1.5	
10	23	Práctica: elaboración del Proyecto escenográfico final. Dossier, propuesta estética, decorados. Entrega de reseñas Teatro contemporáneo.	Preparación de la exposición de los elementos escenográficos de la obra de teatro vista	1.5	Máximo 7 horas semanales
10	24	Entrega de reseñas de montaje contemporáneo. Exposición y debate sobre la obra de teatro contemporáneo vista.	Preparación, documentación y elaboración del Proyecto escenográfico final.	1.5	
10	25	Práctica: elaboración del Proyecto escenográfico final. Story board, planos técnicos	Preparación, documentación y elaboración del Proyecto escenográfico final.	1.5	

[Escribir texto]

11	26	Práctica: elaboración del Proyecto escenográfico final.	Preparación, documentación y elaboración del Proyecto escenográfico final.	1.5	Máximo 7 horas semanales
11	27	Escenógrafos y directores de arte	Preparación, documentación y elaboración del Proyecto escenográfico final.	1.5	
12	28	Práctica: elaboración del Proyecto escenográfico final.	Preparación, documentación y elaboración Proyecto escenográfico final	1.5	Máximo 7 horas semanales
12	29	Práctica: elaboración del Proyecto. Conclusiones.	Preparación, documentación y elaboración del Proyecto escenográfico final	1.5	
13 a 14		Evaluación Final Ordinaria		3	
15 a 16		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 1		Tutorías		15	
TOTAL					85.5 = 64.5 + 150 horas