

Escenografía y
Dirección de Arte

Grado en Artes Escénicas

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Escenografía y Dirección de Arte **Titulación:** Grado en Artes Escénicas **Curso**

Académico: 2020/21

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 7º

Profesora: La asignatura se implantará en el 2023/24

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

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.

Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Artes y Humanidades, especialmente en el ámbito escénico y audiovisual.

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

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

Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de actores.

Dominar la dramaturgia de la propuesta teatral.

Conocer la producción del espectáculo teatral.

1.2. Resultados de aprendizaje

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.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

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

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

Explicación de la Guía Docente:

1. Conceptos básicos de la composición escenográfica.

Funciones del escenógrafo en teatro y del director de arte en cine.

La intención, el motor de la creación.

2. Del concepto a la expresión.

Análisis de situaciones y personajes emblemáticos.

Color, forma, movimiento, espacio.

Conceptos, técnicas y elementos básicos de la plástica.

Creatividad.

3. El espacio escénico.

Expresión visual en teatro y en audiovisual.

Tipos de espacios escénicos.

La iluminación

4. El teatro a la italiana

Elementos escénicos

Evolución de la caja escénica

5. Proyecto escenográfico

Proceso de creación del espacio escénico.

Propuesta estética

Planos

Presupuestos

Storyboard

Cartel

Programa de mano

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Composición con figuras geométricas.* Los alumnos en grupos de entre 2 y 4 personas tendrán que ordenar en el espacio figuras geométricas con una intención determinada y documentarlo con fotografías.

Actividad Dirigida (AD2): *Personaje y lugar emblemáticos.* En grupos de 2 a 4 personas los alumnos deberán describir el aspecto y entorno de un personaje concreto. Situarlo en una época aludiendo a su vestimenta, vivienda, situación, etc. Documentarlo con fotografías y/o dibujos.

Actividad Dirigida (AD3): *Tríptico simbólico.* Los alumnos en grupos de 2 a 4 personas realizarán una composición plástica en tres escenas partiendo de un texto pequeño.

Actividad Dirigida (AD4): *Análisis de estructuras y elementos básicos de la plástica.* El alumno deberá analizar imágenes artísticas encontrando sus estructuras internas y los elementos utilizados por el autor.

Actividad Dirigida (AD5): *Plano de iluminación básico.* En grupos de 2 a 4 personas los alumnos deberán realizar un plano de luces de una pieza de teatro.

Actividad Dirigida (AD6): *Reseña escenográfica.* El alumno deberá realizar un análisis escrito de los elementos plásticos y visuales de una obra teatral.

El examen final consistirá en la realización de un Proyecto de Escenográfico compendio de toda la asignatura.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45h. 1,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 75h. 3 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15h. 0,6ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 15h. 0,6ECTS – 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas	30%
Prueba final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

Arias de Cossío, A. M. (1991) *Dos siglos de escenografía en Madrid*. Madrid. Ed. Mondadori.

Baldwin, C. / Bicat, T. (2002). *Teatro de Creación. Proceso para un espectáculo*. Ciudad Real: Ñaque.

Brown, B (1994) *Iluminación en cine y televisión*. San Sebastián. Ed. Escuela de Cine y Video.

Breyer, G. (2005). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Madrid: Ed. Infinito.

Echarri, M. & San Miguel, E. (1998). *Vestuario teatral*. Ciudad Real: Ed Ñaque.

- Ettedgui, P. (2001). *Diseño de producción y dirección artística*. Barcelona: Ed. Océano.
- Gómez Molina, J. J. (2007). *La representación de la representación: danza, teatro, cine, música*. Madrid. Ed: Cátedra.
- Gorostiza, J. (1997). *Directores artísticos del cine español*. Madrid: Ed. Cátedra, Filmoteca Española.
- Gorostiza, J. (1999). *Constructores de quimeras. Directores artísticos del cine español*. Madrid. Ed. Filmoteca Española.
- Gorostiza, J. (2001). *La Arquitectura de los Sueños: entrevistas con directores artísticos del cine español* Madrid: Ed. Festival de Cine de Alcalá de Henares.
- López de Guereñu, J. (1998). *Decorado y Tramoya*. Ciudad Real: Ed. Ñaque.
- Maldoveanu, Mihail. (2001) *Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. La experiencia como modo de pensar*. Barcelona Ed: Lunwerg.
- Merino Peral, E. (2005). *El reino de la ilusión: breve historia y tipos de espectáculo. El arte efímero y los orígenes de la escenografía*. Madrid: Editorial Universidad de Alcalá de Henares.
- Merino, E. & Blázquez, E. (2014). *Divino escenario. Aproximaciones a la historia de las artes escénicas*. Barcelona: Editorial Cumbres.
- Murcia, F. (2002). *La escenografía en el cine: el arte de la apariencia*. Madrid: Fundación Autor.
- Navarro de Zuvillaga, J. (1986) *Fundamentos de perspectiva*. Ed. Parramón.
- Nieva, F. (2000). *Tratado de Escenografía*. Madrid: Ed. Fundamentos.
- Oliva, C. & Torres Monreal, F. (1990). *Historia Básica del Arte Escénico*. Madrid: Editorial Cátedra.
- Oliva, C. (2010). *Historia gráfica del arte escénico*. Murcia: Ed. Universidad de Murcia.
- Olson, R. L. (1988). *Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- Ramírez, J. A. (1993). *La Arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro*. Madrid: Ed. Alianza.
- Rinaldi, M. (2016) *Luminotecnia para las artes escénicas*. Argentina. Ed. Autores de Argentina. EBOOK
- Rinaldi, M. & Santillan, V. (2016). *Diseño de iluminación teatral*. Ed. Autores de Argentina. EBOOK
- Rizzo, M. (2007). *Manual de dirección artística cinematográfica*. Ed. Omega.

Bibliografía recomendada

- Albers, J. (1963). *La interacción del color*. Madrid: Ed. Alianza Forma.
- Appia, A. (2000). *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Publicaciones de la ADE. (Serie: Teoría y práctica del teatro, nº 16).
- Arheim, R. (1987). *Arte y percepción visual*. Madrid: Ed. Alianza Editorial.

- Arias de Cossío, A. M. (1990) *Algunas reflexiones sobre escenografía española*. Madrid. Revista Información Cultural, nº 80. Ministerio de Cultura.
- Artis, A. Q. (2009) *Cállate y rueda: guía del documental: con cualquier presupuesto, con cualquier cámara, en cualquier momento*. Barcelona. Ed. Omega.
- Aumont, J. (1996). *Estética del cine: espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Batiste, J. (1991). *La escenografía*. Barcelona: La Galera.
- Blas Gómez, F. de (2009). *El teatro como espacio*. Madrid. Ed. Fundación Caja de Arquitectos.
- Blázquez Mateos, E. (2008). *Escenografía paisajística y artes escénicas: Madrid como morada del sol, en el teatro florido en la ciudad portátil*. Madrid: I.S.D. Alicia Alonso.
- Bont, D. (1981). *Escenotécnicas en teatro, cine y televisión*. Barcelona: Ed. Leda.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995) *El arte cinematográfico*. Barcelona. Ed. Paidós.
- Breyer, G. (2005). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Ed. Infinito.
- Brook, P. (1972). *El espacio vacío*. Barcelona. Ed. Península.
- Brown, B (1994) *Iluminación en cine y televisión*. San Sebastián. Ed. Escuela de Cine y Video.
- Cabezón, L. A. & Gómez-Urdá, F. G. (1999). *La producción cinematográfica*. Madrid: Cátedra.
- Cenini, C. (1988) *Tratado de pintura. El libro del arte*. Madrid: Akal, colección Fuentes del arte.
- Ching, F. & Binggeli, C. (2011) *Diseño de interiores: un manual*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili.
- Collins (1988). *Técnicas de los artistas modernos*. Madrid: Herman Blume.
- Da Vinci, L. (1982). *Tratado de la pintura*. Madrid: Editora Nacional.
- Davis, T. (2002). *Escenógrafos: Artes Escénicas*. Barcelona: Ed. Océano.
- Deslandres, Y. (1985). *El traje, imagen del hombre*. Barcelona: Tusquets.
- Dondis, Donis A. (1997). *La sintaxis de la imagen*. Madrid: Gustavo Gili.
- Fernández González, D. (1991). *El traje: Fundamentos para su diseño en la escena*. Ed. Pueblay educación.
- Fernández Muñoz, A.L. (1989). *Arquitectura teatral en Madrid*. Madrid: El Avapiés.
- Foster, J. (2014) *Color: cómo crear profundidad visual y emoción en tus fotos*. Madrid Ed. Anaya Multimedia.
- Garci, J. L. (2002). *La dirección artística. Madrid*. Madrid: Revista Nickel Odeon Nº 27
- Gombrich, E. (1992). *Historia del arte*. Barcelona: Garriga.
- Gómez Molina, J. J. (2007). *La representación de la representación: danza, teatro, cine, música. Dibujo y profesión 1*. Madrid. Ed. Cátedra.
- Gómez García, M. (2007) *Diccionario Akal del teatro*. Madrid. Ed. Akal.
- González, X. (2014). *Manual práctico de diseño escenográfico*. México: Paso de Gato.
- Katz, S. D. (2000). *Rodando: la planificación de secuencias*. Madrid: Plot, Colección: Curso de técnicas cinematográficas.
- Laver, J. (1988). *Breve historia del traje y la moda*. Madrid: Cátedra.

- Le Boeuf, P. (2008). *Edward Gordon Craig: El espacio como espectáculo*. Madrid: La Casa Encendida.
- Mata Moncho Aguirre, J. (2000) *Las adaptaciones de obras de teatro español en el cine y el influjo de éste en los dramaturgos*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Edición digital a partir del texto original de la tesis doctoral.
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8w3b7>
- Millerson, G. (1987). *Escenografía básica*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión. Ente Público RTVE.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.
- Panofsky, E. (1995). *La Perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets.
- Panofsky, E. (1996). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza
- Peláez, A. & Andura, F. (1988). *50 años de figurinismo teatral en España: Cortezo, Mampaso, Narros, Nieva*. Madrid: Ed. Comunidad de Madrid Consejería de Cultura.
- Navarro de Zuñillaga, J. (2000) *Mirando a través: la perspectiva en las artes*. Barcelona. Ediciones del Serbal.
- Navarro de Zuñillaga, J. (2015) *Análisis plástico y escenográfico de un texto dramático*. Revista ADE Teatro, nº 155.
- Pérez Priego, M. G. (1986). *Teatro Renacentista*. Ed. Plaza y Janés, Barcelona
- Racinet, A. (1990). *Historia del vestido*. Madrid. Ed. Libsa.
- Ramírez, J. A. & Gómez Cedillo, A. (1996-2010) *Historia del arte*. Madrid. Ed. Alianza.
- Ramírez, J. A. (2014) *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Ruano de la Haza, J. M. (2000) *La Puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro*. Madrid. Ed. Castalia.
- Ruesga, J. (2015) *Metodología de la plástica escénica*. Revista ADE Teatro, nº 155.
- Ruiz del Río, E. (1996) *Rodando por el mundo. Mis recuerdos y mis rodajes cinematográficos*. Madrid: Semana del cine experimental.
- Shuster, M. & Beisl, H. (1978). *Psicología del arte*. Barcelona: Blume.
- Stangos, N. (1981). *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza Forma.
- Surgers, A. (2005). *Escenografías del teatro occidental*. Ed: Artes del sur.
- Thomas, T. (1988) *Create your own stage sets*. Londres. Ed. A and C Black. BERZOSA
- Vieites, M.F. (2012). *Edward Gordon Craig. Escritos sobre teatro I y II. Edición, traducción y notas de Manuel F. Vieites*. Publicaciones de la ADE, 2011-2012. (Serie: Teoría y práctica del teatro, nº 33 y 34)
- Vincent, J. y Kehoe, R. (1987) *La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, TV y teatro*. Madrid. Ed. Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- VV. AA. (1970). *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Madrid: Alberto Corazón, Comunicación 4.
- VV. AA. (1977). *La escenografía*. Buenos Aires: Centro editor de Buenos Aires.

- VV. AA. (1999). *La escena moderna, manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal,
- VV AA. (2005) *Dirección Artística*. México: Universidad Nacional Autónoma de México
- Wagner, F. (1974). *Teoría y técnica teatral*. Barcelona: Labor.
- Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Ed. Gustavo Gili.
- VV.AA, (2004). *Adolphe Appia*. Escenografías. Madrid: Ed: Círculo de Bellas Artes.

Otros recursos. Películas recomendadas:

- Anna Karenina de Joe Wright
- Bagdag Café de Percy Adlon
- Berlín Sinfonía de una ciudad de Walter Ruttmann
- Bienvenido Mr Marsall de Luis Berlanga
- Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro
- Dogville. Lars von Trier
- El arca rusa de Aleksandr Sokurov
- El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway
- El perro del hortelano de Pilar Miró.
- El Piano de Jane Campion.
- Las tres luces de Fritz Lang.
- Los amantes del círculo polar de Julio Medem.
- Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar.
- Prospero's Books de Peter Greenaway.
- The Life Aquatic de Wes Anderson
- The Tempest de Gregory Doran - Royal Shakespeare Company
- Vatel de Roland Joffé

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	
Departamento	Arte
Titulación académica	
Correo electrónico	xxx@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Arte
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	
--	--