

Escenografía y
Dirección de Arte

Grado en Artes Escénicas
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Escenografía y Dirección de Arte

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2018/19

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 4º

Profesora: Dña. Inmaculada González García

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 arquitectónico y ambiental del hecho dramático, teatral y audiovisual, (Iluminación, sonido, vestuario, espacios y formas y fotografía), para su realización, visualización y producción.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

El objetivo del espacio escénico es contribuir a entender la complejidad del texto más allá de las palabras y acciones de los actores. Dicho espacio debe ser creíble para el espectador y útil para los actores. La asignatura pretende iniciar a los alumnos en conceptos y técnicas básicas del diseño de espacios escénicos. Así como desarrollar el criterio estético de los estudiantes en su futuro profesional.

Explicación de la Guía Docente:

1. Conceptos básicos de la composición escenográfica:
Funciones del escenógrafo en teatro y del director de arte en proyectos audiovisuales.
La intención, el motor de la creación.
2. Del concepto a la expresión:
Análisis de situaciones y personajes emblemáticos.
Color, forma, movimiento, espacio.
Estructuras, técnicas, factores y elementos básicos de la plástica.
Creatividad.
3. El espacio escénico:
Expresión visual.
Tipos de espacios escénicos.
La iluminación.
4. El teatro a la italiana:
Elementos escénicos.
Evolución de la caja escénica.
5. Proyecto escenográfico:
Propuesta estética.
Proceso de creación del espacio escénico.

Planos.
Storyboard.
Cartel.
Programa de mano.
Presupuestos.

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 2 (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 3 (AD3): *Tríptico simbólico*. Los alumnos en grupos de 2 a 4 personas realizarán una composición plástica en tres escenas partiendo de un pequeño texto.

Actividad Dirigida 4 (AD4): *Análisis de estructuras plásticas*. El alumno deberá analizar imágenes encontrando sus estructuras internas -factores y elementos compositivos- utilizados por el artista.

Actividad Dirigida 5 (AD5): *Plano de iluminación básico*. En grupos de 2 a 4 personas los alumnos deberán realizar un plano de luces de una escena sencilla.

Actividad Dirigida 6 (AD6): *Reseña escenográfica*. El alumno deberá realizar un análisis escrito de los elementos plásticos y movimientos escénicos de una obra teatral.

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 presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad presencial

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

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:

- Baldwin, C. / Bicât, T. (2002). *Teatro de Creación. Proceso para un espectáculo*. Ciudad Real: Ñaque.
- Blázquez, E. (2018) *Claves de la Escenografía*. Madrid: Ed. OMM PRESS.
- 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.
- Fernández Consuegra, C.B. (2018). *Composición, percepción visual y color para las artes escénicas*. Madrid: Ed. OMM PRESS.
- 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. (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.
- Marcos Molano, M.M. (2009). *Elementos estéticos del cine: manual de dirección cinematográfica*. Madrid: Ed. Fragua.
- 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. (2000) *Mirando a través: la perspectiva en las artes*. Barcelona Ediciones del Serbal.
- 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.
- Roldán Moral, M.S. (2017) *El diseño de vestuario teatral: de Buontalenti a Diaghlev*. Madrid: Síntesis.
- Suarez, J.I. (2010). *Escenografía aumentada: Teatro y realidad virtual*. ED. Fundamentos.

Bibliografía complementaria

- 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.
- Arias de Cossío, A. M. (1991) *Dos siglos de escenografía en Madrid*. Madrid. Ed. Mondadori.
- 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.
- Bello, P. (2017) *40 Años de Escenografía En Tv*. Madrid: Ed. Eride.
- 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.

- Cánovas Belchí, J. / Camarero Gómez, G. (2018) *La realidad imaginada: la dirección artística de Félix Murcia en el cine español*. Madrid: Akal
- 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. Pueblo y 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.
- Garcí, 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.
- Gorostiza, J. (1999). *Constructores de quimeras. Directores artísticos del cine español*. Madrid. Ed. Filmoteca Española.
- Howard, Pamela (2017) *¿Qué es la escenografía?* Barcelona: Ed. Alba
- 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.
- Maldoveanu, Mihail. (2001) *Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson*. La experiencia como modo de pensar. Barcelona Ed: Lunwerg.
- 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. (1986) *Fundamentos de perspectiva*. Ed. Parramón.
- 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* de 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 DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	DÑA. INMACULADA GONZÁLEZ GARCÍA
Departamento	Arte
Titulación académica	Máster en Artes Escénicas, Licenciatura en Bellas Artes.
Correo electrónico	igonzalg@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Arte
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora	Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense (Madrid). Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Diseñadora de espectáculos y animaciones, productora, figurinista teatral y escenógrafa. Profesora de <i>Escenografía y Dirección de Arte</i> en la Universidad Nebrija desde 2009. Docente en otros centros de Caracterización, Diseño e Historia del Traje. Gerente de la productora Arte y Ocio en la que realiza espectáculos teatrales, organización de acciones promocionales para empresas, proyectos educativos en colaboración con la Comunidad de Madrid y cursos de formación de actores y animadores. Como productora teatral colabora con la Compañía Lírica de

<p>aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Zarzuela Dolores Marco. Con la empresa de representación de actores Estilarte realizó labores de producción y contratación de actores y modelos. Coguionista, diseñadora de vestuario y productora del musical <i>Sancho Panza</i>, estrenado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Productora de la acción educativa de la Delegación de la Mujer de la Comunidad de Madrid <i>Airedemar y la tribu Maluki</i>. Coguionista, productora y diseñadora del espectáculo <i>La Princesa Blancanube</i>, de la Campaña “A partes iguales”, de la Dirección General de la Mujer. Realiza numerosas giras por España con espectáculos y animaciones.</p> <p>Algunas producciones:</p> <p>Guía didáctica, escenografía, vestuario y producción <i>Lost on Leterland</i>: http://www.artecio.com/Lost-on-Letterland-Campana-Escolar.htm</p> <p>Espectáculos infantiles: http://artecio.com/InfantilesAyuntamientos.htm</p> <p>Cabalgatas y pasacalles: http://artecio.com/CabalgatasPasacalles.htm</p> <p>Vestuario, guion y producción de <i>Sancho Panza el musical</i>: http://artecio.com/Sancho%20Panza%20el%20musical.htm</p> <p>Escenografía de <i>El Gran Género Chico</i>: http://doloresfont.com/02_espectaculoFicha.php?id_esp=18</p> <p>Vestuario, producción y atrezzo de <i>Sueño de una noche de verano</i>: http://www.nebrijaescena.com/sueno.html</p> <p>Vestuario, producción y atrezzo de <i>Títeres de Cachiporra</i>: http://www.nebrijaescena.com/titeres.html</p> <p>Escenografía, vestuario, atrezzo y producción de <i>La estatua</i>: http://www.nebrijaescena.com/statue.html</p> <p>Escenografía, vestuario, guion, producción e ilustraciones de <i>Blancanube</i>: Catálogo de publicaciones. Dirección General de la Mujer. Consejería empleo y mujer. http://www.emprendelo.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dcat%C3%A1logointeractivo1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1181265110038&ssbinary=true</p>
---	---