Escenografía y Dirección de Arte

Grado en Artes Escénicas
2026-27

UNIVERSIDAD NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Escenografía y Dirección de Arte

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico:2026/27

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 1º

Profesora: Dra. Dña. Lorena Palomino González

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.

Esta asignatura plantea como objetivo principal desarrollar el proceso de diseño y producción de una escenografía, incluyendo sus aspectos creativos y técnicos.

Explicación de la Guía Docente.

1. Introducción a la asignatura: contenidos, actividades y metodología durante el curso. Presentación de la profesora y del grupo. Realización de cuestionarios. Introducción a la Presentación del trabajo parcial. El cuaderno de artista. Diario de apuntes y referencias visuales.

<u>Bloque I. Fundamentación teórica.</u>

2. Conceptos, definiciones y terminología básica de la escenografía y la dirección de arte. Funcionalidad y expresividad artística. Diferencias y sinergias entre el formato teatral y el audiovisual.
Funciones y cometidos específicos del oficio: responsabilidades, relaciones de trabajo y organización.

3. El cine y el teatro como forma de expresión artística. Corrientes estéticas y estilísticas. Influencias.
El espacio escénico; tipología, evolución, técnicas y elementos escénicos. Iluminación y recursos escenotécnicos.
Las capacidades y destrezas del perfil profesional: del texto a la forma.

Bloque II. Análisis e investigación plástica y visual.

4. La mirada plástica: reflexión en torno a la imagen; observación, descripción, interpretación y juicio crítico de la imagen cinematográfica y de la puesta en escena.
Análisis de la puesta en escena.
Documentación y archivo de referencias de la cultura visual. Inspiración y criterio estético.

AD1: Análisis plástico y visual de caso de estudio. Exposición oral.

5. Expresión y comunicación visual. Percepción, iconografía y simbolismo. Disposición emisor/receptor; espectador y creador.
Tratamiento plástico y composición del espacio escénico. Recursos y herramientas del lenguaje visual. Elementos formales y técnicas plásticas y visuales.

AD2: Elementos compositivos y técnicas visuales: estrategias de comunicación y expresión.

Entrega trabajo parcial: El cuaderno de artista. Diario de apuntes y referencias visuales. Aplicación de los conceptos teóricos al lenguaje plástico y visual. Selección, recopilación y exposición de referencias visuales.

Bloque III. Diseño y aplicación práctica.

Presentación del trabajo final: proyecto escenográfico / propuesta de Arte.

7. La propuesta estética. Etapas y métodos de diseño. Conceptualización estética y estilística. Coherencia estética, contextual y narrativa. Aporte simbólico. Técnicas y recursos de representación gráfica. Ilustración y montaje fotográfico.
La lectura del guion; del texto a la forma. Pre-visualización. La documentación: investigación e inspiración. Definir el concepto visual; coherencia y continuidad. El concepto estético.

El Anteproyecto: justificación y aproximación al concepto estético. Bocetos y moodboard o muro de inspiración.

8. Definición y desglose de espacios y ambientes.
Secuenciación y definición de espacios, ambientes y escenas.
Soluciones técnicas y constructivas. Escenario: condicionantes técnicos y espaciales.
Montaje escenográfico en el teatro a la italiana vs salas de teatro independiente.

9. Planos técnicos. Sistemas de representación, escala y perspectiva. Del espacio imaginado al espacio virtual. Softwares de diseño. La maqueta.
Planificación y necesidades de construcción. Herramientas y materiales.
La estructura estética. Storyboard / bocetos atmosféricos / Bocetos de ambiente. Luminotecnia.

10. Tratamiento artístico y ambientación del espacio: paleta de colores, texturas y acabados. Mobiliario, atrezo y utilería.

12. El vestuario: propuesta y diseño de figurines, paleta de colores y tejidos.

13. Maquetación y presentación de la propuesta escenográfica. La memoria técnica, artística y económica.

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): Análisis plástico y visual de caso de estudio.
Exposición oral. Análisis de la puesta en escena Identificando en la imagen los elementos formales y las técnicas empleadas para configurar la composición escénica atendiendo al trabajo de la dirección artística y la escenografía.

• **Actividad Dirigida 2 (AD2):** Elementos compositivos y técnicas visuales; estrategias de comunicación y expresión. Identificar en una imagen los elementos formales y las técnicas utilizadas para configurar la composición de la imagen atendiendo al trabajo de la dirección artística para la configuración del encuadre y la puesta en escena.

• **Actividad Dirigida 3 (AD3):** Salida del aula: visita a congresos de Diseño de producción y escenografía, exposiciones y actividades relacionadas con la actividad profesional.

Trabajo parcial: El cuaderno de artista. Diario de apuntes y referencias visuales. Ilustrar. recopilar y referenciar, mediante imágenes, los fundamentos teóricos vistos durante el primer bloque de la materia. Enriquecer el criterio y estilo propio como artista seleccionando puntos de encuentro entre la teoría y su aplicación práctica en el mensaje visual y en las referencias estilísticas seleccionadas.

Proyecto final de escenografía / Dirección de arte. Consta de las siguientes partes:

- Anteproyecto: justificación y aproximación al concepto estético. Moodboard y bocetos. Reunión con dirección y producción. Aproximación al concepto visual del Proyecto escenográfico mediante la presentación de bocetos y paletas de color que definan la idea estética de la obra. Uso de referencias visuales y recursos de representación gráfica para justificar la idea que se presentará y defenderá ante dirección y producción para su validación. Primeros reajustes del presupuesto.

Trabajo parcial.

- Definición y desglose de espacios y ambientes. Elaboración de planos técnicos constructivos, herramientas y materiales. Presupuesto.
- Color script y guion gráfico.
- Ambientación y atrezo. Estructura estética: paletas de color, textura y acabados.

Referenciación de atrezo y catálogo de utilería.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS – 100% presencialidad
Trabajo personal: 50%. 75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad
Tutorías: 10%. 15 h.0,6 ECTS – 50% presencialidad
Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 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 dirigidas	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. 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.

3.5. Uso de la IA

La adopción de herramientas de IA debe basarse en un enfoque transparente, responsable, ético y seguro, que fomente el desarrollo de competencias digitales en el estudiantado:

- El profesor incluirá en cada actividad formativa que lo precise, si se contempla el uso de IA Generativa, con qué objetivo y los requisitos de aplicación de esta.

- Es responsabilidad del estudiante mostrar una conducta transparente, ética y responsable con el uso de IA Generativa, y adaptarse a los criterios de aplicación y evaluación dictados por el profesor en cada actividad.

La detección de cualquier conducta fraudulenta con respecto al uso de IA Generativa, no atendiendo a las indicaciones del profesorado, aplicará las sanciones previstas en el Reglamento Disciplinario

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Breyer, G. (2005). La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Buenos Aires: Infinito.
- Dondis, D.A. (1998). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fernández Ortiz, Berta. (2009). Fuera todo lo extraño. Diseño de escenografía. [Proyecto Fin de Máster. Universidad Antonio de Nebrija]. Madrid.
- Martínez Valderas, J. (2017). Manual de espacio escénico. Terminología, fundamentos y proceso creativo, Granada: Tragacanto.
- Millerson, Gerald; Hernández Villaamil, Eduardo. (1993). Diseño escenográfico para televisión. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española.
- Murcia, Félix. (2002). La escenografía en el cine: el arte de la apariencia. Madrid: Fundación Autor.
- Nieva, Francisco (2011). Tratado de escenografía. Madrid: Fundamentos.
- Rizzo, M. (2007). Manual de dirección artística cinematográfica. Omega.

Bibliografía complementaria

- Batiste, J. (1991). La escenografía. Barcelona: La Galera.
- Bont, D. (1981) Escenotécnicas en teatro, cine y televisión. Barcelona: Ed. Leda.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós

- Cánovas Belchí, J. / Camarero Gómez, G. (2018) La realidad imaginada: la dirección artística
- de Félix Murcia en el cine español. Madrid: Akal.
- Davis, T. (2002). Escenógrafos: Artes Escénicas. Barcelona: Océano.
- Ettedgui, P. (2001). Diseño de producción y dirección artística. Barcelona: Océano
- Fernández Consuegra, C.B.(2018). Composición, percepción visual y color para las artes
- escénicas. Madrid: Ed. OMM PRESS.
- Garci, J. L. (2002). La dirección artística. Madrid: Revista Nickel Odeon No 27.
- 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.
- Maldoveanu, Mihail. (2001) Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. La experiencia como modo de pensar. Barcelona: Ed. Lunwerg.
- Navarro de Zuvillaga, J. (2015) Análisis plástico y escenográfico de un texto dramático. Revista ADE Teatro, no 155.
- 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. V.V.A.A. (2002). La dirección artística. Revista trimestral de cine. Madrid: Nikel Odeón. José Luis Garci.
- Ruesga, J. (2015) Metodología de la plástica escénica. Revista ADE Teatro, no 155.
- Rabiger, Michael. (2009) Dirección cinematográfica. Técnica y estética. Barcelona: Ed Omega.
- Rizzo, M. (2007). Manual de dirección artística cinematográfica. Barcelona: Omega.
- Rudolf Arnheim (1993). Arte y Percepción Visual. Madrid: Alianza Editorial.
- Zavala, H. (2010). El diseño en el cine: proyectos de dirección artística. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Filmografía Básica

- The Story of Film: An Odissey (Mark Cousins, 2011). Serie completa. Filmografía (Visionados para el Bloque II: Análisis visual)

Nota: Todos los filmes propuestos en clase serán de especial importancia para la comprensión de los contenidos de la asignatura.

- El Hotel eléctrico (Segundo de Chomón, 1905)
- El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1920)
- Un Perro Andaluz (Luis Buñuel, 1929)
- Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)
- Spellbound (Alfred Hitchcock, 1945)
- Cuentos de Tokio (Yasujirō Ozu, 1953)
- Bienvenido Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953)
- Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965)
- 2001: Una Odisea en el espacio (Stanley Kubrick, 1968)
- Patton (Franklin J. Schaffner, 1970)
- Harold and Maude (Hal Ashby, 1971)
- Amacord (Fellini, 1973)
- Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)

- Suspiria (Dario Argento, 1977)
- Días del cielo (Terrence Malick, 1978)
- La puerta del cielo (Michael Cimino, 1980)
- El contrato del dibujante (Peter Greenaway, 1982)
- Good Morning Babilonia (Paolo Taviani, Vittorio Taviani, 1986)
- Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988)
- Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990)
- Barton Fink (Joel Coen, 1991)
- Vatel (Roland Joffé,2000)
- Deseando amar (Wong Kar-Wai, 2000)
- Dogville (Lars von Trier, 2003)
- La ciencia del sueño (Michel Gondry, 2006)
- Viaje a Darjeeling (Wes Anderson, 2007)
- Las vidas posibles de Mr. Nobody (Jaco Van Dormael, 2009)
- Black Mirror (V.V.A.A, 2011) Serie T.V.
- Melancolía (Lars von Trier, 2011)
- Laurence anyways (Xavier Dolan, 2012)
- La Juventud (Paolo Sorrentino, 2015)
- Pieles (Eduardo Casanova, 2017)
- Filmografía de: Peter Greenaway, Wes Anderson, Jim Jarmusch, Wong Kar Wai, Akira Kurosawa, Pedro Almodóvar, Tim Burton, Yasujiro Ozu, David Lynch, Fritz Lang, Lisa Cholodenko

Webgrafía

- Blog de Dirección de Arte: http://materiadearte.blogspot.com
- https://www.gettyimages.es
- Dirección de Arte cinematográfico III Universidad de Palermo
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/index.php?idmateria=659
- Mubi.com (Cine de autor)
- Plataforma de cine en streaming. https://www.filmin.es
- Revista de cine http://www.caimanediciones.es

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Lorena Palomino González
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes Máster en formación del profesorado con especialidad en Artes Plásticas
Correo electrónico	lpalomino@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Lorena Palomino González es Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con mención cum laude, gracias a su investigación titulada Diseño y evaluación de un proyecto educativo para la enseñanza de la dirección de arte cinematográfica en el ámbito de educación superior. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la práctica artística y la pedagogía, con un enfoque específico en las metodologías de enseñanza-aprendizaje en arte y la alfabetización visual y audiovisual. Desde 2015 desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la dirección de arte para cine, televisión y teatro, colaborando como ambientadora, atrecista, decoradora y constructora en numerosos proyectos. Ha trabajado con productoras como Hearst Magazines, Antiestático, -Ívoro, Scope Producciones, Gastromedia o Rolling Productions, y ha diseñado escenografías teatrales para montajes como Las Defectos (Teatro La Latina), Ruido y De Cala y Jarana (Teatro Fígaro). Su práctica artística se vincula a una concepción expandida de la escenografía, entendida como un lenguaje visual capaz de generar significados culturales y emocionales, así como de activar nuevas formas de percepción y pensamiento crítico. Actualmente compagina su labor como investigadora con la docencia universitaria en el área de dirección de arte y escenografía.