

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Taller de proyectos escenográficos

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2022/2023

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	3 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

El taller de proyectos escenográficos es un espacio de acción y reflexión teórico-práctico en torno al arte y al diseño *in situ*. La escenografía y lo escenográfico en sentido amplio serán el marco de referencia para indagar y experimentar las posibilidades expresivas de la performance, la deriva, el espacio público y privado, el mundo rural, el entorno urbano y el arte/diseño *site specific*.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG8	Habilidades informáticas básicas.
CG9	Habilidades de búsqueda.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG11	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG13	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG18	Habilidades interpersonales.
CG26	Diseño y gestión de proyectos.

CG27	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG29	Interés por la calidad.
CG30	Orientación a resultados.
CE7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la escenografía.
CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas escenográficas.
CE12	Conocimiento de los materiales escenográficos y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE15	Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos escenográficos.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas escenográficos.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE23	Capacidad de comunicación.
CE24	Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
CE28	Capacidad de trabajar en equipo.
CE29	Capacidad de iniciativa propia y de automotivación.
CE30	Capacidad de perseverancia.
CE31	Capacidad para generar y gestionar la producción escenográfica.
CE32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas del ámbito escenográfico.
CE33	Capacidad de colaboración con otras disciplinas.
CE34	Capacidad de colaboración con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos escenográficos.
CE49	Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo escenográfico.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01- Organizar y gestionar la información que deberá formalizar para encaminar una investigación plástica propia.
- 02- Identificar metodologías y referentes artísticos aplicados al desarrollo de proyectos escenográficos.
- 03- Aplicar las condiciones materiales y conceptuales actuales a la creación escenográfica.
- 04- Integrar habilidades técnicas y procesuales para concebir y realizar proyectos escenográficos.
- 05- Realizar reflexiones analíticas y autocríticas en la producción de un proyecto en el ámbito escenográfico.
- 06- Resolver técnica y conceptualmente proyectos escenográficos aplicados a distintos géneros de las artes escénicas.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CG2	
CG3	
CG4	
CG5	
CG8	
CG9	
CG10	
CG11	
CG12	
CG13	
CG14	
CG15	
CG16	
CG17	
CG18	
CG26	
CG27	
CG29	
CG30	
CE7	
CE9	
CE12	
CE15	
CE20	
CE22	
CE23	
CE24	
CE28	
CE29	
CE30	
CE31	
CE32	

CE33	
CE34	
CE48	
CE49	

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>La asignatura está orientada a la conceptualización y realización de proyectos escenográficos, atendiendo al uso de materiales, formatos y soportes, aplicando metodologías y procesos propios de la creación actual. Se proporciona la preparación práctica para planificar y ejecutar escenografías, incluye los procedimientos y recursos de trabajo, con la información de sus posibilidades dramáticas y técnicas, que se aplicarán en la realización de un proyecto escenográfico completo. Se abordarán los siguientes contenidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.El texto y el guion. <ul style="list-style-type: none"> • Análisis contextual y simbólico. • Estructura dramático-argumental. • Secuenciación escenográfica de ambientes y escenas. 2. Espacio y arquitectura escénica. <ul style="list-style-type: none"> • Escenografía y dirección escénica. • La escenografía como concepto y aporte simbólico. • Evolución estilística de la escenografía. 3. Metodología y proceso de diseño. <ul style="list-style-type: none"> • Documentación resultante del análisis e investigación del texto y el contexto. • Ideas generales y concepción de ambientes y escenas. Cambios de escena. • Escenario: medición y condiciones técnicas. • Planificación a escala de escenas y decorados. • Maqueta de trabajo y planos de proyecto. • Construcción de trastos, materiales y tipos de textura para decorado escénico. • Luminotecnia. Profundización en los recursos plásticos y técnicos. • Vestuario. Adecuación simbólica al personaje, desarrollo técnico. 4. Documento final de proyecto. <ul style="list-style-type: none"> • Memoria conceptual. Justificación de la toma de decisiones y visión artística de la obra. • Planos generales y planos de detalle. Planos de iluminación • Elementos especiales y catálogo de utilería.
----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Memorias técnica y económica. <p>PRÁCTICA DE TALLER Propuestas y proyectos individuales y/o colectivos.</p> <p>BLOQUE I: Espacio público, deriva, orientación, desorientación, espacio urbano-espacio rural, arte de acción. BLOQUE II: Performance, relaciones espacio-cuerpo, artes vivas, diseño de situaciones, instalación. PROYECTO PERSONAL: La asignatura culmina con la presentación de un proyecto personal que ponga en relación uno o varios proyectos realizados durante el curso con los temas y metodologías desarrollados durante la asignatura.</p>
--	--

<i>AF1</i>	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	22 horas
<i>AF2</i>	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
<i>AF3</i>	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales	60 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	2 horas
<i>AF5</i>	Debates presenciales y/o en línea.	2 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	2 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)		(entre 10%-30%)
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.		(entre 60%-80%)
SE3 Participación en clase, foros y debates.		(entre 10%-30%)
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Goldberg, R. (1996). Performance Art - Desde el futurismo hasta el presente. E. Destino.
Arnheim, R. (2003). Arte y percepción visual. Alianza Forma.
Izenour, S; Scott Brown, D; Venturil, R. (2016) Aprendiendo de las Vegas: El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Gustavo Gili.
Aznar Almazán, Y; García Hernández, M.A; Nieto Yustas, (2011). Los discursos del Arte Contemporáneo. Editorial Universitaria Ramón Areces.
González, X. (2014). Manual práctico de diseño escenográfico. Primera edición.
Aznar Almazán, S. (2000). El arte de acción. Nerea.
Adell, A. (2011). El arte como expiación. Casimiro.
Ramírez, J.A. (2003). Corpus Solus. Siruela.
VV.AA. (1993). Estudios sobre performance. Centro Andaluz de Teatro.
Maderuelo, J. (2008). La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos. Akal.
Maderuelo, J. (2001). Poéticas del lugar: arte público en España. Fundación César Manrique
Cindy Sherman (2012). Cindy Sherman. La Fábrica
Aliaga, J.V. (2001). Claude Cahun. Institut Valencià d'Art Modern.
Moure, G. (1996). Ana Mendieta. Centro Galego de Arte Contemporánea.
Fernández-Cid, M. (2000). Rebeca Horn. Centro Galego de Arte Contemporánea.
Sanchez Vidiella, A (2016). Arquitectura Efímera. Promopress.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

- <https://www.formacionaudiovisual.com/blog/artes-escenicas/bauhaus-teatro/>
https://monoskop.org/images/a/a7/Gropius_Walter_ed_The_Theater_of_the_Bauhaus.pdf
<http://www.accionmad.org>
<http://www.museoreinasofia.es/>
<http://arteescenicas.uclm.es/index.php>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Materiales para tomar apuntes.
Materiales para diseñar.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria.