

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Taller de proyectos escenográficos

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	A 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
<i>Equipo Docente</i>	María Fernández

Presentación de la asignatura

La escenografía es un lenguaje visual que está presente en muchos ámbitos y con diferentes fórmulas. Está presente en la televisión, en la publicidad, en el cine, el teatro, los escaparates... también en nuestras casas y en el diseño y montaje de exposiciones. Pero además la escenografía es parte fundamental de la conceptualización y presentación de proyectos artísticos como la performance, la instalación, el arte público.

En este taller analizaremos, planificaremos y desarrollaremos diferentes estrategias escenográficas en torno al espacio y a cuerpo apostando por el descubrimiento de las posibilidades de las distintas herramientas.

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 Realizar individualmente un proyecto escenográfico completo en base a una propuesta escénica (teatro, danza, ópera, performance) o visual (instalación, ambiente, proyecto *site specific*) (CE14, CE27, CG2, CE22, CG3, CG31, CE19, CE20, CG15, CG8, CG1, CE33).

- 02 Presentar en público, argumentando en base a referencias y evidencias físicas un proyecto escenográfico. (CG2, CE25, CE48, CE7, CG8).
- 03 Analizar una propuesta escénica (teatro, danza, ópera, performance) o visual (instalación, ambiente, proyecto *site specific*) desde un punto de vista escenográfico a nivel técnico, plástico y conceptual. (CG10, CE25, CE19, CG30, CG25, CG16, CG2).
- 04 Realizar en grupo proyectos escenográficos concretos en base a propuestas del equipo docente. (CE33, CE28, CE34, CG3, CG18).
- 05 Tener una visión general de los diferentes periodos de la historia del arte y la relación de estos con el concepto de escenografía (CG4, CE7, CG9, CG10).

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>BLOQUE TEÓRICO: ESPACIO-TIEMPO-CUERPO-OBJETO</p> <p>01 ESTRATEGIAS EN TORNO AL ESPACIO. Conceptos de espacio y lugar, habitabilidad y ocupación. Espacio físico, espacio simbólico, espacio público, el espacio social, el espacio íntimo, espacio político.</p> <p>02 ESTRATEGIAS EN TORNO AL TIEMPO. Conceptos de tiempo de la obra, el tiempo del espectador, dimensión tangible del tiempo, el tiempo y la memoria.</p> <p>03 ESTRATEGIAS EN TORNO AL CUERPO. El cuerpo como vínculo con uno mismo y con los otros, las diferentes presencias del cuerpo, el cuerpo presente y ausente, cuerpo social, cuerpo político.</p> <p>04 ESTRATEGIAS EN TORNO AL OBJETO. Presencia real en relación al espacio y el contexto, el objeto como extensión del espacio, del cuerpo, del tiempo o de la memoria.</p> <p>BLOQUE PRÁCTICO:</p> <p>05 Desarrollo de un proyecto individual que active las posibles relaciones Espacio-Tiempo-Cuerpo-Objeto</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

AF3	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
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	2 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	2 horas
AF6	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)	Realización y presentación de un proyecto final que incluya todos los planteamientos desarrollados en la asignatura.	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajos, proyectos y ejercicios propuestos de manera periódica.	25%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Análisis crítico de los fundamentos prácticos y teóricos que se desarrollan en cada uno de los trabajos proyectos y ejercicios desarrollados en la asignatura.	20%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Seguimiento de la asignatura, participación, puntualidad, entrega adecuada de los ejercicios, etc.	5%
		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.