

Espacio escénico I

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Espacio escénico I

Docente: Miguel Ángel Ruz Velasco

Correo electrónico: miguelan.ruzvel@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 5

Curso: 2º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

En la asignatura de Espacio escénico I se presentan y definen los conceptos relacionados con el espacio escénico, la escenografía, la función del diseño y su estrecha relación con la dirección escénica y la dramaturgia. Se plantearán cuestiones relacionadas con la significación del espacio dentro del hecho escénico, utilizando el lenguaje plástico y visual para expresar las ideas espaciales, desde un enfoque personal basado en el pensamiento crítico y prestando especial atención al panorama escénico contemporáneo.

2. Objetivos de la asignatura

- 2.1. Ampliar el conocimiento sobre el espacio escénico y el diseño escenográfico contemporáneo.
- 2.2. Estimular la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu indagador para concebir ideas y conceptos espaciales y escenográficos.
- 2.3. Fomentar la observación constante, el análisis y el pensamiento crítico en torno al espacio escénico y sus cualidades expresivas.
- 2.4. Desarrollar el lenguaje visual y la expresión plástica para mejorar la comunicación con los futuros colaboradores artísticos.
- 2.5. Entender el diseño de espacio escénico como un medio de expresión, para desplegar y potenciar las ideas e intenciones dramáticas concebidas en el proceso de creación de un espectáculo, a través de la investigación, la experimentación y la práctica escénica.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Está vinculada con la asignatura *Espacio escénico II* y muy relacionada con la asignatura de *Iluminación*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.
3. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.
4. Estudiar el hecho escénico a través de diferentes métodos.
5. Asumir las competencias dentro de un equipo de trabajo, estudiando los conceptos, tareas y procesos propios del espacio escénico.
6. Desarrollar la capacidad de análisis de la imagen escénica de forma aislada, en relación con el resto de la partitura escénica y comparada con otras imágenes artísticas.

4.2. Competencias específicas

1. Entender las etapas y procesos implicados en un proyecto escenográfico, así como el papel del escenógrafo dentro de la producción de un espectáculo.
2. Encontrar y saber analizar referencias espaciales en la historia del arte, arquitectura, cine, fotografía y artes escénicas.
3. Emplear la terminología relacionada con el lenguaje plástico y visual, para articular una narrativa espacial, dentro de una propuesta dramática.
4. Manejar la composición espacial aplicando el sentido del color y la forma al servicio de una determinada propuesta dramática.
5. Aplicar técnicas de representación gráfica y comunicación visual, imprescindibles para desarrollar una dramaturgia espacial en un proyecto escenográfico.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento de cómo interpretar un espacio escénico y escenográfico, analizando la función de la forma y el color de los elementos compositivos.
2. Uso de la significación del espacio y la escenografía en el proceso de creación y escritura escénica.
3. Concepción y expresión mediante palabras, imágenes, planos y dibujos, de una dramaturgia espacial para una puesta en escena.

5. Contenidos

5.1 Breve descripción de los contenidos: (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

1. El espacio escénico contemporáneo a través de su materialización escenográfica en el siglo XX.
2. Definición conceptual y elaboración artística de espacio escénico dentro de las herramientas y presupuestos narrativos del director de escena.
3. Introducción analítica al espacio escénico. Análisis formal e introducción a los elementos visuales y compositivos del espacio escénico-escenográfico.

5.2. Temario:

1. Concepto de espacio escénico.
 - 1.1. Definición de espacio escénico y escenografía.

- 1.2. El rol del escenógrafo dentro de la producción teatral.
- 1.3. La relación del espacio escénico con la dramaturgia y la puesta en escena.
2. Significación y dramaturgia espacial.
 - 2.1. El espacio psicológico; la escenografía entendida como un tipo de mundo.
 - 2.2. Contornos y dinámicas espaciales.
 - 2.3. Atmósfera, color y textura.
 - 2.4. El concepto de paisaje en el espacio escénico. Arquitectura, muebles y objetos.
3. Representación espacial.
 - 3.1. Descripción y visualización del espacio escénico; fotografía, dibujo y maqueta.
 - 3.2. Implantación escenográfica.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas y teórico-prácticas	70
2	Tutorías	5
3	Estudio personal y realización de trabajos	75
TOTALES		150

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Participación activa, actitud y trabajo en clase	20%	20%
Trabajos (*1)	80%	80%
Total	100%	100%

(*1) Para evaluar este apartado es imprescindible entregar todos los trabajos. El docente facilitará a los alumnos/as los enunciados de los siguientes trabajos, que ponderan de la siguiente forma:

- Trabajo de imaginación espacial. El espacio psicológico. Dibujos rápidos. (10%)
- Trabajo de composición y gramática visual. Collage. (20%)
- Trabajo de atmósfera y textura. Collage. (20%)
- Trabajo de investigación en torno al paisaje. “La hipótesis del habitante” (20%)
- Trabajo de representación espacial e implantación escenográfica (30%)

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Examen (*1)	100%	100%
Total	100%	100%

(*1) El examen se realiza de forma escrita y consta de dos partes que ponderan de la siguiente forma:

- Preguntas teóricas (40%)
- Comentario de imágenes y propuesta espacial (60%)

8. Criterios de evaluación

1. La asistencia a clase con interés, la participación activa y acertada, y el compromiso con el trabajo.
2. Mentalidad abierta y buena disposición para compartir los conocimientos y habilidades propias de cada alumno con el resto del grupo.
3. Puntualidad en las entregas de los ejercicios y trabajos solicitados por el docente.
4. Claridad, orden y limpieza en las presentaciones de los ejercicios y trabajos.
5. Buena comunicación y uso apropiado de la terminología relacionada con la asignatura.
6. Rigor académico, orden y profundidad en la investigación y documentación.
7. Destreza en la implantación escenográfica.
8. Manejo adecuado de los utensilios destinados a la construcción de maquetas y realización de bocetos y collages, asumiendo las normas básicas de seguridad e higiene.
9. Capacidad creativa, expresiva y de síntesis demostrada en los ejercicios y trabajos, donde se valorarán los siguientes aspectos:
 - 9.1. La originalidad y autenticidad de las propuestas espaciales.
 - 9.2. La adecuación de las líneas y contornos espaciales a una narrativa escénica.
 - 9.3. El pensamiento abstracto y el uso acertado del color, las formas y las texturas, en coherencia a una narrativa escénica.

- 9.4. La correcta organización en la composición y el uso del contraste en el diseño escenográfico, en coherencia a una narrativa escénica.
- 9.5. La visualización acertada de las ideas espaciales, en coherencia con los conceptos generales de la dramaturgia y puesta en escena, usando técnica o combinación de técnicas más apropiadas para ello, dibujo, modelado, fotografía o vídeo.

9. Bibliografía y otros recursos

- ARNHEIM, R. (2002). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza.
- BACHELARD, G. (1993). *La poética del espacio*. Méjico: S.L. Fondo De Cultura Económica De España.
- BREYER, G. (2008). *La escena presente*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- DE BLAS GÓMEZ, F. (2010). *Música, color y arquitectura*. Buenos Aires: Nobuko.
- EDWARDS, B. (2000). *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Urano.
- HELLER, E. (2013). *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gili.
- LEBORG, C. (2018). *Gramática visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- PALLASMA, J. (2011). *La mano que piensa*. Barcelona: Gustavo Gili.
- RAYMOND, J.L. (2019). *El actor en el espacio. La escenografía como generadora de la acción escénica*. Madrid: Fundamentos.