

Escenificación II

INFORMACIÓN DEL PLAN DOCENTE

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Escenificación II

Docente: Iñigo Rodríguez Rodríguez **Correo electrónico:** inigo.rodrod@educa.jcyl.es

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

Créditos ECTS: 4

Curso: 2º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Escenificación

1. Información sobre la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo profundizar en los conocimientos adquiridos en *Escenificación I*, para, por un lado, desarrollar y afianzar las herramientas y conceptos ya estudiados y, por otro, ser capaces de entender el devenir contemporáneo de la escenificación con una mirada que sea capaz de aprehender su evolución a partir de las necesidades estéticas, filosóficas, culturales y artísticas de nuestro presente. En *Escenificación II* el alumnado investigará cómo los nuevos paradigmas escénicos - desde las vanguardias y la hibridación de formas artísticas, hasta los actuales formatos no convencionales o el uso de las tecnologías- han transformado de manera determinante el uso de los diferentes signos escénicos para confeccionar un nuevo marco conceptual para la escenificación.

2. Objetivos de la asignatura

1. Profundizar en las funciones, responsabilidades y cualidades del director o directora en el ámbito creativo, entendiendo y diferenciando los períodos de conceptualización, ensayo y puesta en escena.
2. Entender el desarrollo y la naturaleza de los signos escénicos en la actualidad, más allá de los signos literario-dramáticos.
3. Abordar el estudio y la conceptualización de la escenificación experimentando, investigando y enriqueciendo la creación escénica a través de la hibridación con otras disciplinas artísticas: la danza, la performance, el arte sonoro, la arquitectura, el lenguaje audiovisual, el videoarte, la instalación... reflexionando sobre las posibilidades de los formatos no convencionales y su potencial para la dirección escénica y la dramaturgia.
4. Ser capaces de generar narrativas escénicas a partir de fuentes literarias o ficcionales no dramáticas y/o de otras fuentes no textuales.
5. Descubrir las relaciones que se establecen entre la dirección, los actores y actrices y el público, estudiando los formatos que cuestionan los espacios de representación, la relación entre emisor-receptor y las diversas vías de comunicación que pueden darse entre estos.
6. Explorar nuevas estructuras de trabajo en los procesos de creación escénica en los que el texto es desplazado del eje central, partiendo de metodologías derivadas de las artes plásticas, del teatro de creación o de compañías y otros profesionales referentes en el ámbito del teatro contemporáneo.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

La asignatura está vinculada a *Escenificación I*.

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. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Fomentar la expresión personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.
4. Concebir propuestas escénicas que fundamenten el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
5. Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la metodología de trabajo pertinente.
6. 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.
7. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
8. Reconocer y aplicar distintas propuestas y metodologías de creación a partir de fuentes literarias o ficcionales no dramáticas en la lectura de la dirección de escena.
9. Analizar y comprender el proceso creativo de la escenificación en un nivel de complejidad avanzada.
10. Enunciar y precisar una correcta definición de la estética y estilística de la propuesta escénica, en relación con la propuesta de sentido de la dirección de escena.

4.2. Competencias específicas

1. Conocer los principios generales de las diferentes dramaturgias y lenguajes de la puesta en escena, en relación con los nuevos códigos de escenificación del teatro contemporáneo.
2. Aplicar las metodologías que la dirección de escena utiliza para proyectar la escenificación.
3. Estudiar los diferentes elementos de significación de los que dispone el director de escena en la construcción del espectáculo.
4. Conocer el proceso de integración de un equipo artístico y técnico, desarrollando una mirada ética y estética propia.
5. Dominar los presupuestos narrativos y estéticos de una puesta en escena, en propuestas más allá de los signos literario-dramáticos.
6. Entrenarse en la capacidad de adaptación al medio, en un teatro en perpetua evolución y diálogo con otras disciplinas, mostrando autonomía y creatividad para desarrollar las ideas tanto propias como del equipo.
7. Investigar herramientas escénicas expresivas y originales.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Capacidad para realizar trabajo de documentación y trabajos y análisis completos, fundamentados y críticos. Adecuación de la presentación y la redacción.

2. Habilidad en la ideación de unos sistemas de significación escénicos con unas funciones narrativas específicas integrados con coherencia en el sentido de la escenificación.
3. Destreza en la concepción de diferentes estructuras y estéticas.
4. Comprensión de cómo el cuerpo, la danza, la performance, la videoescena, el arte sonoro, las artes plásticas, los formatos teatrales no convencionales (*site specific*, teatro inmersivo, itinerante, duracional, vis a vis, etc.) y la teoría de la recepción y las prácticas de lo real han supuesto una transformación decisiva y un desafío para el/la directora/a de escena al desplazar el texto dramático como núcleo de la creación.
5. Ser capaz de reconocer e innovar en las distintas etapas del proceso de elaboración de un proyecto escénico.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos (Según Decreto 58/2011)

1. Metodologías y técnicas específicas del proceso de creación escénica de los espectáculos en sus distintas manifestaciones (incluido el espectáculo audiovisual).
2. Análisis de la relación creativa, artística y estética entre la figura del director y el intérprete en las diversas formas espectaculares.
3. Nuevos paradigmas escénicos y su incidencia en los dos puntos anteriores: nuevas metodologías, técnicas y relaciones con los colaboradores.
4. Ética, estética y estilística del teatro contemporáneo.

Temario

1. La crisis de la representación: la renovación de la escenificación a través de la mirada de las vanguardias.
2. El teatro posdramático y la conceptualización de los signos escénicos.
3. Nuevos paradigmas escénicos: lenguajes híbridos en la escenificación contemporánea y formatos no convencionales.
4. Teatro de creación: metodologías para la creación y ordenación de los signos escénicos.

6. Metodología

En la presentación de contenidos teóricos se favorecerá también una metodología de participación y resolución de problemas, que podrá llevarse a cabo con charlas, sesiones de visionado, análisis de material audiovisual y textos, debates, etc. Se combinarán actividades individuales y grupales, haciendo hincapié en el rol activo, autónomo, reflexivo y cooperativo del estudiante. Se combinarán sesiones teóricas, clases orales y trabajos de investigación en los que se plantearán preguntas e hipótesis que los estudiantes desarrollarán.

La asignatura alterna las sesiones magistrales del docente con las sesiones prácticas del alumnado hasta completar 60 horas lectivas. Las tutorías, estudios y trabajos personales, así como la lectura de obras y ensayos fuera del aula completarán un total de 120 horas.

Metodología		Total
1	Clases teóricas	50
2	Clases prácticas	10
3	Tutorías	10
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	50
TOTALES		120

Durante el **primer cuatrimestre** los alumnos abordarán los contenidos vinculados a la crisis de la representación (estudiando como las vanguardias reformularon las bases estéticas y conceptuales de la escenificación) y el teatro posdramático. Estudiarán sus características y sus diferencias con el teatro dramático para incorporar con claridad y criterio en su trabajo los signos escénicos vinculados a este tipo de creaciones, para ser capaces de incluir su potencial en propuestas que tengan su punto de arranque en textos dramáticos o no dramáticos.

En el **segundo cuatrimestre** los alumnos atenderán a todos los cauces expresivos de otras disciplinas artísticas, con vinculación más o menos directa con el ámbito teatral: danza, performance, videoarte, arte sonoro, video en directo, formatos no convencionales (vis a vis, teatro duracional, teatro itinerante, inmersivo, etc.) y nos centraremos en las características y herramientas de *devised theatre* (teatro de creación) para explorar nuevas metodologías en los procesos de creación multidisciplinares.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumno/as cuyas faltas de asistencia no superen el 16% de las horas lectivas de la asignatura (un total de **5 faltas**, entendiéndose por falta no asistir a una de las 30 clases del curso).

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

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Actitud*	20 %	
Trabajo final de escenificación: exposición oral y entrega por escrito	50 %	70 %
Memoria de trabajo	20 %	
Trabajo de libre elección sobre la bibliografía vinculada a la asignatura		30 %
Seguimientos	10 %	
Total	100 %	100 %

*El cuidado y respeto por el material, instalaciones, recogida de aulas, almacenes, etc. se tendrá en cuenta en todos los casos del sistema de evaluación.

1. La actitud y la participación en clase. (20%)
2. El alumno realizará un trabajo de escenificación (50%) vinculado a los contenidos propuestos a lo largo del año. La propuesta de escenificación (alejada de los presupuestos de textos dramáticos tradicionales) será elegida por el profesor y será la misma para todos los alumno/as. Dicho trabajo será expuesto oralmente y posteriormente se entregará por escrito. El trabajo deberá contener los siguientes apartados:
 - a. Estudio y desarrollo personal de los materiales dramáticos o de las propuestas no textuales para una futura escenificación.
 - b. Un desarrollo de la plástica escénica con el desarrollo de, como mínimo, cinco signos escénicos fundamentales en la trama significativa. Uno de ellos habrá de ser, necesariamente, el espacio escénico (que incluirá bocetos y dibujos).
 - c. Estrategias estéticas que se prevén para abordar la puesta en escena: moodboard (referencias plásticas, cinematográficas, musicales, filosóficas, etc.)
 - d. La descripción del comienzo, de una transición y/o del final de la escenificación.
3. El alumno deberá entregar una memoria sobre los ejercicios realizados en clases, los contenidos teóricos y una reflexión personal a partir de su propia experiencia en clase. (20%)
4. El alumnado repartirá por sorteo la totalidad de las sesiones del curso y cada día un alumno deberá redactar un acta sobre los ejercicios, actividades y contenidos de la sesión. Al finalizar el curso los alumnos dispondrán de un resumen pormenorizado de las sesiones realizadas durante todo el año. Los seguimientos estarán estructurados en objetivos, contenidos y tareas. (10 %)

Al final de cada cuatrimestre se realizará una tutoría grupal (aparte de las tutorías individuales) para reflexionar y conceptualizar los contenidos de las sesiones en grupo, reflexionar sobre el trabajo realizado y atender cualquier duda, preocupación o cuestión que el alumnado requiera.

La entrega del trabajo en convocatoria extraordinaria (por suspenso o no presentado) implica, por un lado, la realización de un trabajo de escenificación (70%), en la que se planteará una exposición oral (35 %) y una entrega por escrito (35%) ; y, por otro, un trabajo de libre elección relacionado con la bibliografía propuesta (30 %). La extensión y el tema de dichos trabajos serán pactados con el profesor.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumno/as cuyas faltas de asistencia superen las **5 faltas**. Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Trabajo de escenificación: oral y escrito	50%	50%
Examen teórico	50%	50%
Total	100%	100%

El contenido del trabajo será pactado con el docente.

El examen consiste en una primera parte de preguntas cerradas sobre los contenidos teóricos.

8. Criterios de evaluación

Actitud:

1. Cuidado del material disponible en las aulas y almacenes, así como el uso adecuado de las instalaciones por parte del alumnado.
2. El uso indebido de teléfonos móviles durante las clases se considerará una actitud negativa, repercutiendo en la calificación final de la asignatura.
3. La puntualidad, la participación, el interés, el esfuerzo individual y el comportamiento en la clase.

Trabajos teóricos:

1. Redacción clara y precisa. Corrección ortográfica, capacidad de expresión escrita y de síntesis. Formato y presentación.
2. Claridad y precisión en la presentación oral que corresponda a cada alumno/a.
3. Capacidad para realizar la lectura de un texto dramático desde la mirada contemporánea del director de escena: revisión, reinterpretación y/o actualización, pertinencia del texto en el presente y búsqueda de una mirada personal y creativa sobre los materiales.

4. Intuición para realizar asociaciones y combinaciones entre los aspectos teóricos y prácticos de la disciplina.
5. Creatividad para realizar una propuesta plástica a partir ya no de un texto dramático, sino de otras fuentes textuales, obras de arte previas o de un tema elegido por su pertinencia.
6. Eficacia para imaginar escenas sin texto, acudiendo a otras disciplinas y elaborando dramaturgias del cuerpo, de la imagen, de la luz, etc.
7. Manejo de la terminología y la bibliografía en torno a la asignatura.
8. Comprensión teórica de las características principales y diferencias entre el teatro dramático y el teatro posdramático, los nuevos lenguajes escénicos, la hibridación de estilos y el teatro de creación.
9. Elaboración de conclusiones propias y creatividad en los procesos de aprendizaje.
10. Entregas en los plazos estipulados.

9. Bibliografía esencial

- FISCHER-LICHTE, E. *Estética de lo performativo*. Madrid, Abada. 2011.
- LEHMANN, H. T. *Teatro posdramático*. Murcia: CENDEAC. 2013
- MARTÍNEZ VALDERAS, Jara, LÓPEZ ANTUÑANO, José Gabriel. *El análisis de la escenificación*. Madrid, Editorial Fundamentos. 2021.
- ODDEY, Alison. *Devising Theatre, a practical and theoretical handbook*. Oxon, Routledge, 1994.
- SÁNCHEZ, J. A.: *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca, Ediciones Universidad de Castilla La Mancha, 2002.

Bibliografía complementaria

- ARIEL RIVERA, Virgilio. *La composición dramática*. México D.F. Ed. Gaceta; Escenología. 1989.
- ARAGÓN PIVIDAL, Agustina. *Pensar haciendo: la investigación en los procesos de la creación escénica contemporánea*. Madrid, Teatro Relacional, 2021.
- BERRY, Cicely: *Word Play: A Textual Handbook for Directors and Actors*. London, Oberon Books, 2008.
- BOGART, Anne: *What's the Story: Essays about Art, Theater and Storytelling*. New York, Routledge. 2014.
- CORNAGO, Óscar: *Políticas de la palabra. Esteve Graset, Carlos Marquerie, Sara Molina, Angélica Liddel*. Madrid, Ed. Fundamentos, 2005.
- FOUCAULT, Michel: *Esto no es una pipa, Ensayo sobre Magritte*. Anagrama. 1981
- GARNIER, Emmanuelle, G.GRANDE, Fernando, CORRAL, Anna. *Antología de teorías teatrales*. Bilbao, Editorial Artezblai, 2015.
- GOLDSMITH, Kenneth. *Escritura no-creativa*. Buenos Aires, Ed. Caja Negra, 2020.
- HELMER, Judith, MALZACHER, Florian: *Not Even a Game Anymore The Theatre of Forced Entertainment*, Alexander Verlag Berlín, 2004
- LÓPEZ ANTUÑANO, J. G. *De lo dramático a lo posdramático, La escena del Siglo XXI (2)*, Madrid, ADE. 2024.
- LÓPEZ ANTUÑANO, J. G. *La escena del siglo XXI*. Madrid. ADE, nº22. 2016.
- MACHON, Josephine. *Inmersive theatres, intimacy and immediacy in Contemporary Performance*. London, Palgrave Macmillan, 2013.
- MARTÍNEZ VALDERAS, Jara; DEL HOYO VENTURA, Marga y TEIRA ALCARAZ, José Manuel. *La mirada creadora ante la escenificación*. Madrid, ADE. 2023.
- MITCHELL, Katie. *The director's Craft. A handbook for the Theatre*. London, Routledge, 2009.
- PAVIS, P.: *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. Ciudad de México, Paso de Gato. 2016.

PÉREZ ARROYO, Rafael. *La práctica artística como investigación: propuestas metodológicas*. Madrid, Ed. Alpuerto. 2012.

SÁNCHEZ, J. A.: *Cuerpos ajenos*. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. 2017-

SÁNCHEZ, José A.: *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Madrid, Visor Libros, 2007.

Lecturas recomendadas:

BRESSON, Robert: *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid, Ardora Ed. 1997.

CAGE, John. *Escritos al oído*. Murcia, Colección de Arquitectura, 2007.

CAGE, John. *Silencio*. Madrid, Ardora Ediciones, 2018.

CHILLIDA, Eduardo: *Escritos*. Madrid, La Fábrica, 2005.

CLEESE, JOHN. *Creativity, a short and cheerful guide*. Ed. GG, 2020.

MARTÍN GAITE, CARMEN. *El cuento de nunca acabar*, Madrid, Siruela, 2009