

Espacio Escénico I

INFORMACIÓN DEL PLAN DOCENTE

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Espacio Escénico I

Docente: Carlos R. Marchena **Correo electrónico:** juanc.rammar@educa.jcyl.es

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

Créditos ECTS: 5

Curso: 2º

Periodo de impartición: 2º periodo/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; así como, el conocimiento de la maquinaria escénica y su nomenclatura. 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.

2. Objetivos de la asignatura

1. Ampliar el conocimiento sobre el espacio escénico y el diseño escenográfico contemporáneo.
2. Estimular la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu indagador para concebir ideas y conceptos espaciales y escenográficos.
3. Fomentar la observación constante, el análisis y el pensamiento crítico en torno al espacio escénico y sus cualidades expresivas.
4. Desarrollar el lenguaje visual y la expresión plástica para mejorar la comunicación con los futuros colaboradores artísticos.
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.
6. Conocer la evolución del espacio escénico a través del tiempo, en función de la finalidad del mismo desde su origen, como objetivo fundamental de la escenificación.

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

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

Temario:

1. Concepto de espacio escénico y su desarrollo histórico
 - 1.1. Definición de espacio escénico y escenografía.
 - 1.2. Evolución del espacio escénico.
 - 1.3. El rol del escenógrafo dentro de la producción teatral.

- 1.4. 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, teórico – prácticas y prácticas	74
3	Tutorías	1
4	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	75
TOTALES		150

7. 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, 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 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:
 - La originalidad y autenticidad de las propuestas espaciales.
 - La adecuación de las líneas y contornos espaciales a una narrativa escénica.
 - El pensamiento abstracto y el uso acertado del color, las formas y las texturas, en coherencia a una narrativa escénica.
 - La correcta organización en la composición y el uso del contraste en el diseño escenográfico, en coherencia a una narrativa escénica.
 - 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.

El profesor podrá proponer otros libros o audiovisuales no recogidos en la bibliografía básica.