Espacio escénico II

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24
Asignatura: Espacio escénico II
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: 3
Curso: 3º
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
La asignatura de Espacio Escénico II avanza sobre los contenidos y las competencias adquiridas en la asignatura de Espacio Escénico I y profundiza en conceptos relacionados con el tratamiento del espacio escénico y la escenografía, desde la mirada de la dirección de escena y la concepción dramatúrgica. Se estudiará la configuración del escenario dentro del edificio teatral atendiendo a las particularidades del montaje escenográfico y 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
1. Estimular la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu indagador para concebir ideas y conceptos espaciales y escenográficos.
2. Fomentar la observación constante, el análisis y el pensamiento crítico en torno al espacio escénico y sus cualidades expresivas.
3. Desarrollar el lenguaje y la expresión plástica para mejorar la comunicación con los futuros colaboradores artísticos
4. 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 I* y está 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. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
2. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
3. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
4. Fomentar la expresión y creación 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.
5. Concebir propuestas escénicas que fundamenten el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
6. Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y técnicos necesarios de los diversos lenguajes que participan en la representación.
7. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
8. Desarrollar la capacidad de análisis de la imagen escénica y comparada con otras imágenes artísticas.

4.2. Competencias específicas

1. Encontrar y saber analizar referencias espaciales en la historia del arte, arquitectura, cine, fotografía y artes escénicas.
2. Emplear la terminología relacionada con el escenario y los espacios escénicos contemporáneos.
3. Estudiar el sentido del color y la forma al servicio de una determinada propuesta dramática.
4. Aplicar técnicas de representación gráfica y comunicación visual, imprescindibles para desarrollar una dramaturgia espacial en un proyecto escenográfico.
5. Entender las etapas y procesos implicados en un proyecto escenográfico, así como el papel del escenógrafo dentro de la producción de un espectáculo.
6. Conocer los aspectos fundamentales relacionados con el escenario, la maquinaria escénica y la construcción escenográfica.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Empleo de la significación del espacio y la escenografía en el proceso de creación y escritura escénica.
2. Concepción expresión mediante palabras, imágenes, planos y dibujos, de una dramaturgia espacial para una puesta en escena.
3. Conciencia de los tiempos y costes de producción que conllevan la construcción y el montaje escenográfico.

5. Contenidos

5.1 Breve descripción de los contenidos:

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. Análisis y creación de espacio escénico. Aplicación de los elementos visuales y compositivos del espacio escénico-escenográfico: principios generales de la teoría de la percepción visual, texturas escenográficas, color y forma

2. Elaboración de un pre-proyecto escenográfico y justificación de las diferentes organizaciones espaciales como soporte narrativo-visual.
3. Vinculación del espacio con el resto de los elementos narrativos de la escenificación.

5.2 Temario:

1. Principios básicos de la construcción y el montaje escenográfico
   1.1.Análisis del edificio teatral para el montaje escenográfico.
   1.2.La caja escénica: tipos de afore y cálculo de visuales.
   1.3.Organización y distribución de los encargos los talleres de construcción escenográfica.
   1.4.Materiales estructurales.
   1.5.Estructuras constructivas básica, estáticas y móviles.
   1.6.Acabados: materiales y pintura.
2. Diseño escenográfico. Metodología y elaboración de proyectos
   2.1.Dramaturgia espacial y significación del espacio.
   2.2.Análisis, investigación y documentación. Visual book y panel de concepto.
   2.3.Implantación escenográfica. Bocetos de atmósfera y planos.
   2.4.Técnicas de visualización espacial. Dibujo, fotografía y maqueta

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas y teórico – prácticas.	40
3	Tutorías	5
4	Estudio personal y realización de trabajos	45
TOTALES		90

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%
Dossier de diseño de espacio escénico (*1)	80%	80%
Total	100%	100%

(*1) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del dossier de diseño de espacio escénico.

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**
Dossier de diseño de espacio escénico (*1)	100%	100%
Total	100%	100%

(*1) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del dossier de diseño de espacio escénico.

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.
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 los conceptos esenciales de la dramaturgia y puesta en escena.
9.4. La correcta organización en la composición y el uso del contraste en el diseño escenográfico, en coherencia a los conceptos esenciales de la dramaturgia y puesta en escena.
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.
9.6. Conocimiento del edificio teatral y destreza en la implantación escenográfica.

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). *Arquitecturas efímeras.* Adolphe Appia, música y luz. Buenos Aires: Nobuko.
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.
LÓPEZ GUEREÑU, J. (2005). *Decorado y tramoya*. Madrid: Ñaque.
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.