

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESORES: FRANCISCO GARCÍA VICENTE Y JORGE FULLANA FUENTES

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ESPACIO ESCÉNICO

Asignatura	<p>Concepción, análisis y significado del espacio-tiempo escénico. Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología del espacio escénico. Estudio de las leyes de la composición en las bellas artes y su aplicación al espacio teatral. Principios del diseño escenográfico y de su proceso metodológico. Definición conceptual de las proporciones y de la relación espectador-espectáculo. Procesos iniciales de trabajo: idea embrionaria, documentación, conceptualización y esbozo del diseño en virtud del texto, del tiempo escénico, de las condiciones materiales existentes y de las coordenadas espaciales: espacio arquitectónico, escénico, escenográfico y lúdico del actor. Los objetos teatrales (mobiliario y utilería), su relación con el diseño espacial y escenográfico. La relación con el escenógrafo: recursos comunicativos y de representación. Utilización de las herramientas tecnológicas y software para la elaboración y diseño del espacio escénico. Aplicación práctica a través de las distintas prácticas escénicas y talleres integrados.</p>
Materia (R.D. 630/2010)	<p>Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje. Concepción y análisis del espacio y del tiempo escénicos y su significación. Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología del espacio escénico, la iluminación y del diseño del personaje.</p>
ECTS	6
Curso y semestre/s	2º curso Anual
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	3 horas semanales
Requisitos previos	Sin requisitos.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer y valorar el significado de espacio escénico, y comprender su importancia para la elaboración de la puesta en escena. 2. Conocer el proceso de concepción, desarrollo y evolución de un espacio teatral, a través de las distintas fases de trabajo de dramaturgia sobre el texto e interpretación de las didascalias antes, durante y después de los ensayos. 3. Conocer las fases que sustentan el trabajo dramático del director de escena, desde la elección de la obra hasta la recepción del espectáculo por parte del público, analizando e interpretando las didascalias para su hipotético espacio escénico. 4. Conocer los principios estéticos de la composición y disposición escénica, y cómo afectan a la puesta en escena. 5. Conocer y saber utilizar las herramientas básicas de diseño de espacios: línea, escala, color, luz y textura. 6. Señalar las bases teóricas y técnicas del trabajo del director de escena con el escenógrafo, dando especial importancia al trabajo de análisis y creación del espacio. 7. Conocer y valorar la relación que se establece con los distintos colaboradores del director de escena en relación al espacio escénico, y distinguir sus figuras, funciones y cometidos, bien sea en la esfera creativa (diseñadores de iluminación, espacio sonoro, vestuario, caracterización) o técnica (regidor y técnicos de escena). 8. Utilizar la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva para el diseño de futuros espacios escénicos. 9. Conocer y dominar las bases fundamentales para la realización del proyecto escénico donde se incluyan las ideas a priori sobre el espacio, su realización y documentación. 10. Conocer y la evolución del espacio escénico a través de la historia y el porqué de dichos cambios. 11. Entender y saber expresarse con el vocabulario básico en inglés relacionado con los contenidos de la asignatura. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El desarrollo de la asignatura está coordinado con las *Prácticas de Dirección de Actores* y el *Taller de Teatro Clásico*. Los contenidos y prácticas se organizan para dotar al alumno/a de las herramientas técnicas y de diseño necesarias para su aplicación en las dos muestras. Este condicionante no implica la obligatoriedad de cursar las tres asignaturas simultáneamente pero sí sería recomendable.

PARTE I

TEMA 1. Espacio y nomenclatura

- 1.1 Partes de un escenario: Debajo de las tablas. Encima de las tablas. Galerías. Peine. Otros.
- 1.2 El telar: Telones. Aforamientos. Sistemas de elevación.
- 1.3 El espacio escénico: División. Terminología de posicionamiento.
- 1.4 Elementos escenográficos básicos en un teatro.

TEMA 2. Análisis de un texto plástico

- 2.1 La imagen embrionaria.
- 2.2 Fuentes de información para el diseño del espacio escénico.
- 2.3 Elaboración y reelaboración.
- 2.4 Inventario de símbolos y metáforas.
- 2.5 Bocetos y dibujos técnicos.

TEMA 3. Principios estéticos y de composición

- 3.1 Principios estéticos.
- 3.2 Elementos de diseño y su impacto emocional en el espectador.

TEMA 4. Poética del espacio escénico, teatral y arquitectónico

- 4.1 Poética del espacio.
- 4.2 El espacio en el teatro.
- 4.3 Lugar del espacio escénico dentro de la construcción dramática.
- 4.4 Contribución del espacio a la creación de la atmósfera escénica.
- 4.5 El espacio y el movimiento escénico.
- 4.6 Relación entre Director y Escenógrafo.

TEMA 5. Tipología de espacios

- 5.1 El espacio arquitectónico.
- 5.2 Relación espectador – espectáculo.
- 5.3 Tipologías de espacios en relación con el espectador.
- 5.4 Tipologías de espacios escénicos
- 5.5 Variaciones.

PARTE II

TEMA 6. Representación de un espacio escénico

- 6.1 La perspectiva. Leyes generales.
- 6.2 Las vistas y su uso.
- 6.3 La maqueta.

TEMA 7. Relaciones creativas

- 7.1 Relación de los distintos profesionales en la práctica escénica.
- 7.2 Materiales de uso escenográfico.
- 7.3 Realización y gestión de la escenografía.
- 7.4 Construcción de la escenografía. Montaje y desmontaje. Transporte y almacenamiento.

TEMA 8. Evolución del espacio en el tiempo

- 8.1 Los inicios del teatro. Grecia y Roma. Evolución natural del espacio. Relación espectáculo-espectador. Recursos para un teatro de masas.
- 8.2 La Edad Media. La iglesia. La Misa. Simbología del espacio. Decoración y maquinaria. La escena simultánea.
- 8.3 El Renacimiento: La perspectiva. Los primeros teatros. Teatros no estables. El teatro Olímpico de Vicenza. El teatro all'Antica o Olímpico de Sabbionetta.
- 8.4 El Barroco: La escena isabelina: Los corrales de comedias. Teatros a la italiana: Los grandes teatros. La perspectiva escénica y su evolución.

8.5 Siglo XVIII y XIX Neoclasicismo y Romanticismo. El teatro realista. Nuevos recursos: la iluminación.

TEMA 9. Revolución espacial

- 9.1 El fin de la escenografía como decorado: Wagner y la obra de teatro total. El arte del teatro: Gordon Craig. El espacio viviente: Adolph Appia.
- 9.2 Mariano Fortuny y la revolución escenotécnica.
- 9.3 La escena constructivista: Meyerhold y Popova.
- 9.4 La vanguardias.
- 9.5 El teatro épico: Brecht y Piscator.

TEMA 10. Espacios en la actualidad

- 10.1 Tendencias escenográficas actuales.
- 10.2 Análisis crítico-constructivo de espectáculos en referencia al espacio escénico.
- 10.3 Espacios relevantes a nivel internacional Espacios relevantes a nivel nacional:
- 10.4 Espacios escénicos en la Región de Murcia.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Lecciones magistrales que suponen la presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados a la lección académica	1,2,3,4,5,6,7,8,9
AP. Análisis y comentario de materiales audiovisuales.	Aprendizaje basado en resolución de problemas.	1,2,3
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas a partir de ejercicios relacionados con al creación de espacios.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	1,2,3,4,5,6,7,8,9
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas a partir de creación de proyectos escénicos.	Aprendizaje basado en resolución de problemas.	1,2,3,4,5,6,7,8,9

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Elaboración de ejercicios prácticos de cada uno de los temas desarrollados.	40
Diseño, ejecución e informe de dos espacios escénicos de cierta complejidad dentro un montaje teatral.	30
Examen teórico sobre los conceptos básicos y el diseño de espacio escénico.	30
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

A continuación se listan los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso:

1. Tomar conciencia del concepto de Espacio Escénico, espacio teatral y espacio escenográfico y comprender sus diferencias y su importancia para la elaboración de una puesta en escena.
2. Analizar el proceso de concepción, desarrollo y evolución de un espacio teatral, a través de las distintas fases de trabajo de dramaturgia sobre el texto e interpretación de las didascalias antes de los ensayos.
3. Aplicar el resultado del análisis de las didascalias del texto a la elaboración de un diseño de Espacio Escénico.
4. Comprender y establecer los principios de armonía, proporción y coherencia entre la obra seleccionada y la propuesta personal, y aplicar el diseño del Espacio Escénico en virtud de esos criterios.
5. Describir y reconocer las diferentes tipologías de Espacios Escénicos (arquitectónico, lúdico, liminal) a través de la historia y su relación con las características sociales, culturales y religiosas de cada época.
6. Recordar y denominar la terminología profesional que conforman las estructuras de un espacio teatral y sus elementos escénicos tanto en su aspecto técnico como en su aspecto conceptual.
7. Participar en los debates de una manera serena, objetiva y rigurosa, con una actitud crítica, no dogmática y constructiva, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Tomar conciencia del concepto de Espacio Escénico, espacio teatral y espacio escenográfico y comprender sus diferencias y su importancia para la elaboración de una puesta en escena.	CT: 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17 CG: 1, 2, 3, 5 CE: 1, 4, 5 CA: 1, 4, 6, 7 y 9
2	Analizar el proceso de concepción, desarrollo y evolución de un espacio teatral, a través de las distintas fases de trabajo de dramaturgia sobre el texto e interpretación de las didascalias antes de los ensayos.	CT: 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17 CG: 1, 2, 3, 5 CE: 1, 2, 4 y 5 CA: 5, 7 y 8
3	Aplicar el resultado del análisis de las didascalias del texto a la elaboración de un diseño de Espacio Escénico.	CT: 1-3, 6-8, 11, 13-16 CG: 1, 4, 5 CE: 1, 2, 4 y 5 CA: 4 y 8
4	Comprender y establecer los principios de armonía, proporción y coherencia entre la obra seleccionada y la propuesta personal, y aplicar el diseño del Espacio Escénico en virtud de esos criterios.	CT: 2, 4, 8, 13 -15, 17 CG: 1, 4, 5 CE: 1, 2, 4 y 5 CA: 1, 4, 6, 7 y 9
5	Describir y reconocer las diferentes tipologías de Espacios Escénicos (arquitectónico, lúdico, liminal) a través de la historia y su relación con las características sociales, culturales y religiosas de cada época.	CT: 1-3, 6-8, 11, 13-16 CG: 1, 4, 5 CE: 1, 2, 3 y 5 CA: 1, 3 y 6

6	Recordar y denominar la terminología profesional que conforman las estructuras de un espacio teatral y sus elementos escénicos tanto en su aspecto técnico como en su aspecto conceptual.	CT: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 CG: 1, 2, 3, 5 CE: 1, 2, 3 y 5 CA: 1, 4, 6, 7 y 9
7	Participar en los debates de una manera serena, objetiva y rigurosa, con una actitud crítica, no dogmática y constructiva, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.	CT: 1-3, 6-8, 10, 11, 13-16 CG: 1, 2, 3, 5 CE: 1, 2, 4 y 5 CA: 9

4.3. Criterios de calificación

- La Nota final se obtendrá a partir de la media ponderada de cada apartado indicado en la tabla de evaluación del punto 4.1, calificado de 0 a 10.
- Para poder ser evaluado de forma continua, el alumno/a deberá entregar A TIEMPO y adecuadamente, cada uno de los trabajos indicados, superando cada una de las secciones (prácticas, proyectos y examen) con más de un 5.
- En el caso de no realizar adecuadamente un trabajo, entregarlo fuera de tiempo o no obtener más de un 5 en la sección prácticas o proyectos se deberá realizar un examen teórico adicional y una prueba práctica, si se precisara, para demostrar la adquisición de las competencias necesarias. La nota final resultará de hacer una media ponderada de los tres apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
- En el caso de las pruebas teóricas es necesario obtener un mínimo de 5 puntos para hacer media. Si es alumno/a no supera la prueba parcial tendrá una segunda oportunidad en una prueba global dentro de la primera convocatoria.
- Seguimiento de la asistencia. La evaluación continua sólo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el alumno falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita al profesor a su evaluación, ya que no tendrá datos suficientes de observación directa para calificarlo, sobre todo en el desarrollo del proceso de trabajo.
- El Departamento de Plástica Teatral establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para esta asignatura es del 15% del total para las asignaturas prácticas. Si supera esa cifra supondrá para el profesor la falta de elementos de juicio de observación directa. En ese caso, el alumno/a deberá realizar un examen teórico adicional y una prueba práctica, si fuera preciso, para demostrar la adquisición de las competencias necesaria. La nota final resultará de hacer una media aritmética de ambos apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es totalmente obligatoria la asistencia del alumno en aquellos momentos cuya presencia sea absolutamente imprescindible para el buen desarrollo y finalización del trabajo de montaje (ensayos generales, técnicos, representaciones, ejercicios prácticos, etc.). Tales momentos tienen la misma consideración que una representación, o lo que es lo mismo, a efectos prácticos, la de la presencia en un examen.
- Primera convocatoria ordinaria.

El alumno entregará los ejercicios, prácticas y proyectos en las fechas indicadas por el docente para su corrección durante el curso. Un retraso en la fecha pactada supondrá la no aceptación de los trabajos contando estos con una calificación nula. Solo en casos excepcionales (enfermedad, asistencia a actos de la escuela o trabajos puntuales) se valorará un cambio de fecha en la entrega. Aquellos trabajos que no estén en el formato indicado serán devueltos para ser corregidos en tiempo.

La implementación y ejecución de los proyectos está ligada a las *Prácticas de dirección de actores y Taller de teatro clásico*. Si el alumno/a no alcanzase las competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente con el material técnico del espacio escénico asignado se reubicará la muestra a un espacio en el que el alumno/a pueda dominar los condicionantes técnicos. En el caso de no llegar a alcanzar las competencias necesarias a nivel práctico/ejecución en el momento de la muestra se realizará una prueba extraordinaria al final de curso para la evaluación de las competencias relacionadas con la implementación del diseño.

Con el fin de analizar el proceso de creación y poder guiar al alumno en la concreción de las ideas expuestas en el aula, se planteará un ensayo técnico con un mes de antelación al día de representación. En este se mostrará el diseño completo integrado con el resto del montaje. Dicho ensayo servirá para valorar la idoneidad de la propuesta y su posible modificación. Si el alumno no mostrase su propuesta en dicho ensayo se valorará lo indicado en el párrafo anterior.

Si el alumno/a no cursase alguna de las prácticas (*Prácticas de dirección de actores o Taller de teatro clásico*) el proyecto de diseño se realizará sobre otro montaje o sobre una propuesta ficticia.

- Segunda convocatoria.

Los alumnos que hayan asistido a clase de forma continua mantendrán la nota de los apartados aprobados en la primera convocatoria. En el caso de no haber superado un examen deberán realizarla de nuevo. En el caso de obtener menos de un 5 en un proyecto o práctica será el docente quien decida si se debe realizar una prueba específica que demuestre la adquisición de las capacidades requeridas o se repite la entrega del proyecto o práctica.

El alumno que haya suspendido todos los apartados de la asignatura y/o no haya asistido de forma continua a clase u opte por esta opción, deberá realizar un examen teórico específico y una prueba práctica para demostrar la adquisición de las competencias necesarias para superar la asignatura. La nota final resultará de hacer una media aritmética de la prueba y el examen debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicará sólo los textos básicos de carácter general, dado que cada tema tendrá una bibliografía específica propia. El Departamento de Plástica Teatral ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

APPIA, Adolphe, *La música y la puesta en escena. La obra de arte viva*. Serie: Teoría y Práctica del Teatro, Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2014.

- BLÁZQUEZ, Eduardo y MERINO, Esther, *Divino escenario. Aproximaciones a la historia de las artes escénicas*, Madrid: Ediciones Cumbres, 2014.
- BLOCK, Dick, WOLF, R.Craig, PARKER, W.Oren. *Scene design and stage lighting*. Wadsworth Editorial, 2003.
- BRIOSO, Máximo y VILLARUBIA, Antonio. *Aspectos del teatro griego antiguo*. Sevilla: Secretariado de Publicaciones Universidad de Sevilla, 2005.
- BROOK, Peter. *The empty space*. London: Penguin Books, 1990.
- BROOK, Peter. *Más allá del espacio vacío*. Madrid: Editorial Alba, 2001.
- BROOK, Peter. *La puerta abierta*. Barcelona: Editorial Alba, 1994.
- CALMET, Héctor. *Escenografía*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor 2005.
- COLLINS, Jane y NISBET, Andrew (Ed.). *Theatre and performance design. A reader in scenography*. New York: Routledge Editorial, 2010.
- CRAIG, Edward Gordon. *Del arte del teatro. Hacia un nuevo teatro*. Serie: Teoría y Práctica del teatro, Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2014.
- DAVIS, Tony. *Escenógrafos*. Barcelona: Editorial océano, 2007.
- GÓMEZ, Jose Antonio. *Historia visual del escenario*. Madrid: Editorial La Avispa, 1997.
- LÓPEZ DE GUEREÑU. Javier. *Decorado y Tramoya*. Madrid: Editorial Ñaque, 2008.
- MACKINTOSH, Iain. *La arquitectura, el actor y el público*. Madrid: Arco Libro S.L., 2.000.
- NIEVA, Francisco. *Tratado de escenografía*. Ensayos y Manuales RESAD, Madrid: Editorial Fundamentos, 2000.
- OLIVA, Cesar y MONREAL, Francisco. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Editorial.
- PAVIS, Patrice. *La puesta en escena contemporánea*. Orígenes, tendencias y perspectiva, Murcia: Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, 2015.
- PARKER, W.Oren, WOLF, R.Craig, DICK, Block. *Scene design and stage lighting*. Belmont: Wadsworth, 2003.
- PAYNE, Darwin Reid. *Theory and Craft of the Scenographic Model*. Southern Illinois: Board of Trustees, 1985.
- PAYNE, Darwin Reid. *Scenographic Imagination*. Southern Illinois: Board of Trustees, 1993.
- SÁNCHEZ, José A. (Ed.). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Ediciones Akal, 1999.

SURGERS, Anne. *Escenografías del teatro occidental*. Sevilla: Ediciones Artes del Sur, 2005.

ZAPELLI, Gabrio. *Imagen escénica. Aproximación didáctica a la escenología, el vestuario y la luz para el teatro, televisión y cine*. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2011.