

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

PROFESOR: LUIS MANUEL SORIANO OCHANDO

CURSO ACADÉMICO:2022-2023

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA:ESCENOTECNIA

Asignatura	Análisis de la escenificación en las diversas formas espectaculares (incluido el espectáculo audiovisual). Análisis de la situación, del personaje y de la escena. Introducción al análisis conceptual del tiempo y espacio en la escenificación. La relación del director y el actor en la disposición del espacio escénico y escenográfico, la iluminación y el espacio sonoro. Aplicaciones en la prácticaescénica. Vectorización del movimiento del actor en el espacio a través de las proporciones internas, las líneas visuales y micro-espaciales. Nuevas posibilidades expresivas en la dirección de actores a través de la tecnología aplicada en la arquitectura, el sonido, la luz y los medios audiovisuales. Relación del actor con la imagen: interacción, proporción y complementariedad. Performance, teatro de creación y nuevos lenguajes escénicos en la dirección escénica contemporánea.
Materia (R.D. 630/2010)	Escenificación. Principios generales de la escenificación. Análisis de la escenificación en las diversas formas espectaculares (incluido el espectáculo audiovisual). Análisis de la situación, del personaje y de la escena. Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos de diversos métodos y escuelas de escenificación: tradiciones, tendencias y creadores. Creación y análisis del texto espectacular.
ECTS	3
Curso y semestre/s	3º Curso. Anual
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	1 hora y media semanales durante todo el año.
Requisitos previos	Los necesarios que permiten que el alumno promocione de 2º a 3º curso de la especialidad..

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer y valorar el significado de la Escenotecnia, y comprender su importancia para la optimización del trabajo de interpretación. 2. Analizar la escenificación en las diversas formas espectaculares (incluido el espectáculo audiovisual). Y realizar un análisis de la situación, del personaje y de la escena. 3. Analizar los conceptos del tiempo y el espacio en la escenificación. 4. Conocer la relación del director y el actor en la disposición del espacio escénico y escenográfico, la iluminación y el espacio sonoro. 5. Entender la vectorización del movimiento del actor en el espacio a través de las proporciones internas, las líneas visuales y micro-espaciales. 6. Conocer las nuevas posibilidades expresivas en la dirección de actores a través de la tecnología aplicada en la arquitectura, el sonido, la luz y los medios audiovisuales. 7. Entender la relación del actor con la imagen: interacción, proporción y complementariedad. 8. Indicar las diferentes corrientes artísticas (performance, teatro de creación y nuevos lenguajes escénicos en la dirección escénica contemporánea) para saber establecer una estética apropiada a la puesta en escena a través del trabajo con el espacio, la luz, el vestuario, la imagen, el sonido, la utilería. 9. Reconocer todos los códigos del escenario para poder anticipar el desarrollo de puestas en escena y su relación con el trabajo del actor. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PARTE 1. Conceptos escenotécnicos.

Tema 1. Concepto de escenotecnia

- 1.1. Todos los elementos técnicos.
- 1.2. El conjunto de reglas prácticas.
- 1.3. Los procedimientos necesarios e imprescindibles.
- 1.4. Maneras y modos. Equipo y materiales para el espacio escénico, conocimiento y manejo.
- 1.5. Conceptos de: arquitectura, mecánica, carpintería, escenografía, iluminación, vestuario, utilería. Y su aplicación práctica en la escena.
- 1.6. Estructuras y partes del espacio teatral y espacio escénico.

Tema 2. Análisis de las diferentes metodologías técnicas (Iluminación, espacio sonoro y utilería)

- 2.1. Procesos técnicos de iluminación escénica: procedimientos, aparatos, cableado y trabajo de regulación de intensidades).

- 2.2. Trabajos creativos de iluminación escénica.
- 2.3. Aplicación de la iluminación escénica a las diferentes metodologías escénicas.
- 2.4. metodología del espacio sonoro (Procedimientos técnicos del sonido; creación de espacios sonoros; trabajo con microfonía).
- 2.5. Trabajo sobre el objeto y el espacio. Significados y estética.

Tema 3. Concepto de estética a través de los elementos escenotécnicos y trabajo sobre el concepto de diseño

- 3.1. Estética audiovisual.
- 3.2. Composición tridimensional del espacio a través de elementos corpóreos y no corpóreos.
- 3.3. Análisis conceptual del tiempo y el espacio.
- 3.4. Manejo de software LXFfree. Diseñar a partir de parámetros estéticos.

PARTE 2. Aplicaciones prácticas.

Tema 4. El espacio escénico y sus relaciones

- 4.1. Áreas de escenografía. El trabajo práctico del actor sobre el espacio.
- 4.2. Vestuario y utilería.
- 4.3. Clasificación de tipologías espaciales: Abierto-cerrado; Interior-Exterior.
- 4.4. Relaciones entre espacio-actor-director: a) Actor- Director. Actor- Luz. b) Actor- Vestuario. Actor- Maquinaria. c) Actor- Escenografía. d) Actor- Sonido. e) Actor- Maquillaje. f) Análisis comparativo del espacio teatral y espacio escénico.

Tema 5. Aplicaciones en la práctica escénica

- 5.1. Pruebas con proyectores de luz/ sonido/ imagen.
- 5.2. Prácticas técnicas en la propia muestra.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y MÉTODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Prácticas mediante ejercicios. Descripción de los ejercicios en un cuaderno.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
AE. Evaluación formativa.	Evaluación continua y final. Autoevaluación.	6, 7, 8, 9

3. 1 Consejos metodológicos a los alumnos en previsión de un posible confinamiento

En previsión de lo que pueda suceder durante el presente curso por la evolución de la pandemia COVID-19, y que puedan suponer interrupciones de la presencialidad lectiva por otra semipresencial o totalmente telemática, que incluso imposibilite

estrenos o representaciones a lo largo del curso, el profesor ha considerado una serie de consejos a los alumnos a la hora de realizar el proceso de trabajo y adelantarse a las posibles circunstancias sobrevenidas:

- a) Llevar consigo siempre un cuaderno personal donde tomar notas de todos los procesos técnicos que se van explicando.
- b) Utilizar el móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico (cámaras, tablets, etc...) para grabar la explicación del profesor de aquellos procesos técnicos más complejos.
- c) Llevar al día los ejercicios que se van pidiendo de una sesión a otra.

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Pruebas de ejecución. Presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio individual, evaluados mediante una serie de trabajos prácticos propuestos por el profesor para reconocer los códigos del escenario y de todos los engranajes técnicos a tener en cuenta por el actor para la realización de su trabajo específico de interpretación y aplicar en dichos diseños los conocimientos adquiridos en relación a cómo intervienen las formas y las proporciones en la percepción.	40
Prueba de respuesta larga, de desarrollo. Prueba específica teórica sobre los contenidos de la programación.	25
Realización de trabajos y proyectos. Presentación de trabajos de diseño de luz tanto de las propuestas ideales virtuales personales como de las realizadas en grupo en torno a las prácticas integradas del taller y participar en el diseño de una puesta teatral en el teatro a la italiana y en espacios no convencionales como el aula.	25
Asistencia a las clases y participación	10
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación publicados en la Resolución de 25 de julio de 2013 son los siguientes:

- Definir y dominar la noción de Escenotecnia.
- Reconocer las diferentes expresiones artísticas a través de las relaciones espaciales y de la presencia del actor en el escenario en distintas situaciones: las formas, los movimientos, los objetos, el vestuario, la luz, la escenografía.
- Reconocer los códigos del escenario para poder anticipar el desarrollo de puestas en escena. Identificar y valorar la interrelación constante entre la escenificación y las otras artes escénicas y plásticas.
- Reconocer las tendencias escenográficas.

- Conocer los componentes técnicos y su utilización metodológica: en la organización, el uso del tiempo, el trabajo en equipo, y la planificación del trabajo a desarrollar.
- Manejar el concepto del espacio escénico y sus componentes a partir de composiciones plásticas, gráficas y sonoras, de manera creativa.
- Participar en el diseño de una puesta teatral en el teatro a la italiana y en espacios no convencionales (aula, patios, plazas) que incluya un trabajo sobre la proyección de la imagen y su relación con la arquitectura.
- Participar en el diseño, realización y producción de un proyecto escenotécnico grupal, considerando las particularidades del entorno.
- Conocer como intervienen las formas y las proporciones en la percepción del espectador.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Definir y dominar la noción de Escenotecnia	CT: 8, 11 CG: 5 CE: 1, 4 CA: 1, 2, 4, 6, 9
2	Reconocer las diferentes expresiones artísticas a través de las relaciones espaciales y de la presencia del actor en el escenario en distintas situaciones: las formas, los movimientos, los objetos, el vestuario, la luz, la escenografía.	CT: 2, 3, 4, 8 CG: 2, 3, 4 CE: 1, 3, 4 CA: 2, 3, 5, 6, 7, 9
3	Reconocer los códigos del escenario para poder anticipar el desarrollo de puestas en escena.	CT: 2, 11 CG: 2, 3, 4 CE: 3, 4 CA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
4	Reconocer las tendencias escenográficas.	CT: 8, 11 CG: 2, 4 CE: 3, 4 CA: 5, 6, 8, 9
5	Conocer los componentes técnicos y su utilización metodológica: en la organización, el uso del tiempo, el trabajo en equipo, y la planificación del trabajo a desarrollar.	CT: 1, 3, 4, 10 CG: 1, 3 CE: 3, 4 CA: 1, 3, 4, 6
6	Manejar el concepto del espacio escénico y sus componentes a partir de composiciones plásticas, gráficas y sonoras, de manera creativa	CT: 1, 2, 4 CG: 1, 2, 4, 5 CE: 1, 2, 3, 4 CA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7	Participar en el diseño de una puesta teatral en el teatro a la italiana y en espacios no convencionales (aula, patios, plazas) que incluya un trabajo sobre la proyección de la imagen y su relación con la arquitectura	CT: 4, 7, 8, 9, 14 CG: 2, 3, 5 CE: 1, 2, 3, 4 CA: 4, 5, 6, 8

8	Participar en el diseño, realización y producción de un proyecto escenotécnico grupal, considerando las particularidades del entorno.	CT: 3, 4, 8, 9, 14 CG: 1, 5 CE: 1, 2, 3, 4 CA: 4, 6, 8, 9
9	Conocer como intervienen las formas y las proporciones en la percepción del espectador	CT: 2, 14 CG: 2, 3, 4, 5 CE: 4 CA: 2, 3, 5, 6, 7

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- La evaluación continua, formativa, participativa, progresiva y generadora de conocimiento sólo es posible si el/la alumno/a asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el/la alumno/a falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita al profesor a su evaluación, ya que no tendría datos suficientes de observación directa para calificarlo/a, sobre todo en el desarrollo del proceso de trabajo. El Departamento de Dirección escénica establece que la falta de asistencia continuada de un/a alumno/a para las asignaturas prácticas es del 15% del total.
- Es importante que el alumno presente todos los trabajos encomendados dentro de los plazos establecidos por el profesor. Para la presentación del libro de dirección el profesor (o profesores) establecerá un calendario para que los distintos aspectos del libro puedan estar realizados en el momento que se considere necesario para el desarrollo del proceso escénico. Dichos trabajos serán revisados por el profesor que podrán requerir de su modificación y/o rectificación en el plazo posterior a una semana desde su revisión. Aquellos trabajos que se presenten fuera de plazo, y sin justificación, sufrirán una penalización de hasta el 30% en la calificación.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es obligatoria la asistencia del estudiante en aquellos momentos cuya presencia sea imprescindible para el buen desarrollo y finalización del trabajo de montaje técnico, tal y como se establece en el procedimiento de evaluación (tabla 4.1.)
- Primera convocatoria: se registrá por el sistema de evaluación anteriormente establecido, en las fechas que se determinen. El apartado de la evaluación práctica se corresponderá con la implicación de cada alumno/a en las tareas de diseño y montaje del proyecto de prácticas integradas en las fechas correspondientes establecidas por la Jefatura de Estudios.
- En el caso de que el/la alumno/a no presente los trabajos prácticos de los diseños de luz, deberá: a) realizar un montaje técnico de luz de un diseño preconce-

bido por el profesor, en el que deberá mostrar capacidades suficientes para el dominio en el manejo y distribución de los focos y presentación del diseño global de luz y sonido de un fragmento que escoja el/la alumno/a (supone el 50% de la nota) y b) prueba específica teórica escrita sobre los contenidos de la programación (supone el otro 50% de la nota final).

- A los alumnos que han asistido a clase de forma continua, formativa y progresiva se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la primera convocatoria.
- Segunda convocatoria: se registrará por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que, nada más empezar el curso, se facilitará al alumnado una bibliografía más detallada y extensa. El Departamento de Dirección Escénica ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

BARTHES, Roland. *Las enfermedades de la indumentaria teatral*, Barcelona: Seix Barral, 1983.

BATISTE, Jaume. *La escenografía*, Barcelona: Ed. La Galera - Taller de Teatro, 1991.
La iluminación, Barcelona: Ed. Galera, 1994.

BOUCHER, François. *Historia del traje en occidente*, Barcelona: Montaner y Simón, 1967.

BREYER, Gaston. *La escena presente (Teoría y metodología del diseño escenográfico)*, Buenos Aires: Infinito, 2005.

COUPEAU, Jacques. *Investigaciones sobre el espacio escénico*, Madrid: Alberto Corazón, 1970.

CRUCIANI, Franco. *Arquitectura teatral*, Buenos Aires: Grupo Editorial Latino, 1990.

DAVIS, Toni, *Escenógrafos*. Barcelona: Océano, 2002.

DE BLAS GÓMEZ, Felisa. *El teatro como espacio*, Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

FOSTER, David W. *Espacio escénico y lenguaje*, Barcelona: Ed. Galerna, 2004.

LARSON, Orville K. *Scene Design in the American Theatre (1915-1960)*, Arkansas: The University of Arkansas Pres. Fayetteville-Londos, 1989.

LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier (Txispo). *Decorado y Tramoya*, Ciudad Real: Ñaque, 1998.

LÓPEZ CAULY, Ramón, "La imaginación escenográfica", *Revista De AssaigTeatre* nº 21,22/23, Barcelona: Universidad de Barcelona - Cátedra de Historia de las Artes Escénicas, 2000.

MALONDA, Antonio. *La elección del espacio escénico. (Conversación con Jerónimo López Mozo)*, Madrid: Fundación Pro-Resad, 1998.

NAVARRO de ZUVILLAGA, J. *Espacio escénico y teatro en España*, en VV.AA., *El Teatro*, Murcia: Cajamurcia, 1999.

“Del espacio escénico al espacio activo e interactivo”, en Revista *ADE*, 2003, nº 97, pp. 204-217.

NIEVA, Francisco. *Tratado de escenografía*, Madrid: Ed. Resad-Fundamentos, 2000.

TOOD, A. & LECAT, Jean-Guy. *El círculo abierto*, Barcelona: Alba, 2003.

VV.AA. *Paisaje intermitente de la escenografía española*, Madrid: Rev. “El Público” nº 14. 1985.