

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 08/09/2009

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Artes Plásticas aplicadas al Teatro, Cine, Televisión y Publicidad
<u>Curso:</u>	Primer y segundo ciclo
<u>Duración (Anual/Cuatrimstral):</u>	Cuatrimstral
<u>Carácter:</u>	Genérica
<u>Créditos:</u>	6

“El teatro es algo que se experimenta, y experimentar es un modo de pensar. No se experimenta exclusivamente con la mente sino también con el cuerpo: estoy conmovido, estoy emocionado, me pasa algo (...) Una roca, una silla o una ventana son tan importantes como lo que hace el actor. Todos los elementos tienen la misma importancia” Robert Wilson (Mihail Moldoveanu, Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson, la experiencia como modo de pensar)

I. Objetivos del programa.

El objetivo principal de esta asignatura es **investigar el arte como lenguaje: articulación de diversos modos de expresión para configurar otro espacio en el imaginario del receptor. Proceso de creación que genera redes de conocimiento a través de la experiencia plástica.** Desde esta perspectiva, la asignatura pretende ofrecer a los alumnos los conocimientos básicos para el manejo de conceptos y técnicas de otras disciplinas artísticas que adaptados al ámbito escénico constituyen su medio de producción. Los alumnos deberán:

- Conocer el proceso de creación de un espacio escénico desde el análisis tanto de su desarrollo conceptual como técnico. Explorar las múltiples posibilidades creativas a la hora de construir espacio y relacionar diferentes modos de expresión. Estudio que busca fomentar la capacidad de investigación teórica y práctica del alumno necesaria para abordar cualquier trabajo plástico.

Desde el carácter genérico de la asignatura en el primer ciclo (segundo y tercer curso) de la licenciatura en Bellas Artes, se pretende acercar al alumno a la labor del profesional que hace posible que se materialice el espacio escénico y todo lo que contribuye a la ambientación en teatro, cine, televisión y publicidad. Trabajo que puede seducir y ampliar la visión y los conocimientos plásticos de los estudiantes de otras licenciaturas y que exige, al alumno de Bellas Artes, establecer relaciones entre los conocimientos que viene desarrollando en otras asignaturas.

Las prácticas están enfocadas a la “experimentación como medio de investigación”. Profundizar en el estudio tanto de materiales como de técnicas artísticas aplicables a este ámbito de la escenografía. Los conocimientos teóricos que abarca la asignatura son nociones imprescindibles para analizar y materializar cualquier proyecto plástico

dentro de éstos ámbitos: teatro, cine, televisión y publicidad.

Los objetivos secundarios son:

- Que el alumno/a relacione y distinga correctamente el trabajo de: **escenógrafo, técnico escenográfico, director artístico, diseñador de producción, decorador...** identificando el rol y la responsabilidad profesional de cada uno.
- Introducir al alumno/a en el trabajo escenográfico presentándole las peculiaridades de los **diversos géneros y trabajos escenográficos**.
- Que el alumno/a se familiarice con la **estética escenográfica** a través de ejemplos.
- Dotar al alumno/a de las **nociones básicas de los sistemas de representación** más utilizados en escenografía de modo que esté en condiciones de realizar dibujos y planos simples pero correctos e interpretar los de otros.
- Que conozca **sistemas de ampliación** en plano y en volumen.
- Familiarizarle con los **materiales habituales en escenografía sus aplicaciones y los procesos** técnicos que requieren.
- Conocer direcciones de **proveedores...**

II. Temario.

Los contenidos no son fijos, sino que pueden ser modificados por distintos motivos, como:

- Sugerencias del alumno
- Decisiones del profesor
- Elementos externos a la asignatura como alguna visita a un taller profesional de realización escenográfica o a un teatro, proyecciones de películas, conferencias, etc.

Contenidos visuales

Los contenidos visuales estarán seleccionados con los siguientes criterios:

- Selección de **imágenes de diversos géneros y medios**, para comprender el espacio escénico y conocer la materialización real de distintos decorados, con el fin de facilitar al alumno el análisis y la interpretación de los trabajos escenográficos.
- **Información visual de los procedimientos técnicos** que se vayan a desarrollar en el taller para una mejor asimilación de las prácticas, además de otras imágenes de diferentes procesos utilizados por profesionales del medio que nos muestren su experiencia y otras posibilidades resolutivas.

Relación de contenidos base:

1. El proyecto.

1.1. El espacio escénico.

- Concepto de *no-lugar*.
- Análisis de trabajos de cursos anteriores.
- Desarrollo teórico y técnico de un proyecto.
- Análisis de un texto para la articulación de un espacio escénico.

1.2. Nociones de sistemas de representación.

- Nociones de los sistemas de representación más utilizados (diédrico, axonométrico, cónico central...)

- Aplicaciones y lectura de los sistemas de representación.

1.3. Interpretación de proyectos y planos. La escala: uso y aplicación.

- Interpretación de bocetos, planos, maquetas...
- Concepto de escala en escenografía.

1.4. Maquetas

- Realización.
- Grados y tipologías.

2. Escenografía.

2.1. Introducción a la escenografía

- Imágenes de diferentes medios.
- El trabajo del escenógrafo en teatro y en cine.
- Definición de diseño escenográfico y diseño de producción.

2.2. Realización escenográfica.

- El papel del técnico de realización y el escenógrafo.
- El encargo escenográfico.

3. La tecnología del espectáculo: sistemas constructivos

3.1. Carpintería en madera.

- Despiezar o desglosar la estructura del decorado.
- Nociones teóricas sobre las técnicas tradicionales.
- Construcción de bastidores en madera. Sistemas de ensamblaje rápido.
- Elementos autoportantes.

3.2. Carpintería metálica.

- Aplicaciones y soluciones de estructuras metálicas.
- Presentación de herramientas, materiales y procesos.

3.3. Nuevas tecnologías.

- Procedimientos y aplicación.

4. Pintura y acabados

4.1. Pintura (gran escala y forillos).

- Montaje e imprimación de telas.
- Paso de bocetos a gran escala.
- El trampantojo.
- Imitación de materiales y acabados.

4.2. Fabricación de pinturas.

- Fabricación y uso de pinturas.
- Pastas adecuadas a cada uso.

4.3. Nociones de rotulación y acabados en primer plano para televisión y publicidad

- Reproducción de textos, logotipos, fabricación de plantillas...
- Uso de proyector de opacos.

5. Escultura y decorados

5.1. Escultura teatral (taller de estico).

- Analizar desde un punto de vista práctico la mejor forma de materializar cualquier elemento que sea necesario reproducir o inventar.
- Encolado y talla de bloques de poliestireno expandido.
- Útiles para el trabajo de poliestireno expandido: herramientas de corte, modelado y pulido.

5.2. Sistemas de ampliación.

- Nociones de ampliación proporcional de bocetos y maquetas.
- Cuadrícula para el plano.
- Obtención de puntos para el volumen (sistemas de ampliación por cajas).

5.3. Acabado de trabajos realizados en poliestireno expandido.

- Revestimiento con tarlatana y engrudos para interior.
- Protección con resinas y fibra para exterior.

5.4. Ficticios

- Reproducción exacta en todas las cualidades plásticas de un objeto.
- Terrajas y otros procedimientos de reproducción directa de volúmenes en serie.

5.5. Moldes.

- Moldes del natural.
- Moldes flexibles.

5.6. Prótesis y caracterización

- Realización de prótesis.
- látex y caracterización.
- Muñequería.
- Listado de proveedores, muestras.

NOTA PARA EL ALUMNO:

La planificación de la asignatura es flexible y dependerá del Calendario Académico del Curso. En el caso de que determinadas unidades temáticas no pudieran impartirse, este hecho no influiría en el correcto desarrollo de la asignatura.

III. Desarrollo de la asignatura

1. El alumno activo

La idea principal sobre la que se asienta esta asignatura es que **el alumno es el constructor de su propio conocimiento** participando activamente en el desarrollo de la asignatura. Los alumnos pueden hacer sugerencias sobre los contenidos teóricos y los trabajos prácticos realizados en clase para conseguir el objetivo que se ajuste a sus propias pretensiones.

2. La estructura de la asignatura será la siguiente:

Parte A – Teórica

- Presentación del tema y la propuesta del ejercicio práctico.

- Exposición visual y oral interactiva.
- Puesta en común de resultados.

Parte B – Práctica

- Desarrollo de varios trabajos prácticos individuales y en grupo.
- Elaboración de un cuaderno individual donde se reúnan por escrito todas las técnicas y procedimientos abordados en clase.

3. Organización entre teoría y práctica

Los dos bloques (teórico y práctico) se irán intercalando a lo largo de la asignatura y estarán enfocados al trabajo desarrollado en el taller.

Los contenidos de tipo conceptual condicionarán todo el proceso práctico que se llevará a cabo en el aula. Ambos bloques están referidos a la investigación del lenguaje escénico como producción artística.

IV. Forma de evaluación.

La nota final será la evaluación de la progresión del alumno en relación con la óptima asimilación de los contenidos de la asignatura. Se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

1. **Dado el carácter de evacuación continua de la asignatura,** es necesaria la **realización de al menos el 80% del total de los ejercicios** de clase para optar al aprobado de la asignatura. Estas actividades tendrán calificación mientras se ajusten a las fechas de entrega periódicas que se vayan definiendo a lo largo del curso.
2. A principio de curso se propondrá un texto para la realización de un **Proyecto de articulación de un Espacio Escénico**. Ejercicio con nota individual en el que se evaluará:
  - **Nivel de reflexión plástica del alumno.** Estudios de posibles propuestas plásticas para articular el espacio, justificación de conclusiones. Capacidad para resolver a tamaño real una sección de su propuesta, ejercicio que constituirá el trabajo de taller.
  - De las prácticas se realizarán unas **fichas que recogerán la experiencia con cada material**, su descripción y manipulación demostrando que todo lo abordado en clase queda registrado tras una investigación personal.
  - **Nivel de investigación conceptual.** Durante el curso se realizará un seguimiento del desarrollo teórico del proyecto de cada alumno. Al final del curso se entregará la memoria del proyecto justificando la línea de investigación elegida por el alumno y las conclusiones de su proceso conceptual.
3. **Examen teórico**
Se realizará un ejercicio para comprobar la asimilación de los conceptos tratados en las clases teóricas. El ejercicio será de carácter obligatorio para todos los alumnos y ayudará a objetivar la nota final de la asignatura.

V. Bibliografía.

- AA.VV.** (1998): *Eduardo Arroyo*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
- AA.VV.** (2002): *La nueva carne: una estética perversa del cuerpo*. Ed. Valdemar, Madrid.
- AA.VV. (2005)**: *Matte Painting. Digital artists master class*. Ed. Ballistic. Australia.
- ALONSO, Raúl y GUARDIA, Manuel** (1985): *Técnicas de construcción, ornamentación y pintura de decorados*. Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid.
- ARTIS-GENER, Avel-li** (1947): *La escenografía en el teatro y el cine*. Centauro México
- BREYER, Gastón** (1952): *Análisis escenográfico*. Fray Mocho. Buenos Aires
- BROOK, Peter** (1969): *El espacio vacío*. Edicions 62. Barcelona.
- CAVELLE, Simón** (1994): *Enciclopedia de técnicas de pintura decorativa*. Acanto S.A. Barcelona.
- DAVIS, Tony** (2002): *Escenógrafos, Artes escénicas*. Océano. Barcelona.
- ETTEDGUI, Peter** (2001): *Diseño de Producción y Dirección Artística*. Ed. Océano. Barcelona.
- FONTCUBERTA, Joan** (2004): *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier** (2000): *Cuadernos de Técnicas Escénicas. Decorado y Tramoya*. Ñaque, Ciudad Real.
- MALTESE, Corrado**, (1999): *Las técnicas artísticas*. Cátedra, D. L. Madrid.
- MÁRQUEZ B, Juan** (2000): *Maquillaje y caracterización. Unidad didáctica 100*. Ed. IORTV, Egraf S.A. Madrid.
- MELLO, Bruno** (1990): *Trattato di scenotecnica*. Agostini, Novara. Italia
- MILLERSON, Gerald** (1987): *Escenografía básica*. Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE, Madrid.
- MILLERSON, Gerard** (1990): *Diseño escenográfico para televisión*. Televisión Española RTVE. Madrid
- MOLDOVEANU, Mihail** (2001): *Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. La experiencia como modo de pensar*. Lunweg. Barcelona.
- MOREY, MIGUEL Y PARDO, CARMEN** (2003): *Robert Wilson*. Ed. Polígrafa, D.L. Barcelona.
- MURCIA, Félix** (2002): *La escenografía en el cine: el arte de la apariencia*. Fundación Autor, SGAE. Madrid.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier** (2000): *Mirando a través: la perspectiva en las artes*. Ediciones del Serbal, Barcelona.
- NAVARRO LIZANDRA, José Luis** (2002): *Maquetas, modelos y moldes : materiales y técnicas para dar forma a las ideas*. Ed. Publicacions de la Universitat Jaume I, D.L. Castellón de la Plana.
- NIEVA, Francisco y MERCADO Segoviano, J. L.** Realización de decorados (apuntes). Escuela Superior de Arte Dramático.
- PLENSA, Jaume** (2005) *Jaume Plensa: ópera, teatro y amigos*. Museo Colecciones ICO. Exposición del 2 de febrero al 24 de abril de 2005, Madrid. Ed. Fundación ICO, D.L. Madrid
- ROSIER, Pascal** (2003): *Le Moulage*. Ed. Dessain et Tolra, Paris
- RUIZ DEL RÍO, Emilio** (1996): *Rodando por el mundo. Mis recuerdos y mis trucajes cinematográficos*. Semana de Cine Experimental de Madrid, D.L. Madrid
- SCHLEMMER, Oskar**: Catálogo de la exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y coproducida con la Fundación "La Caixa". Ed. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 1996.
- SCHLEMMER, Oskar** (1987): *Escritos sobre arte : pintura, teatro, ballet : cartas y diarios*. Ed. Paidós, Barcelona.
- VILA, Santiago**(1997): *La escenografía: cine y arquitectura*. Cátedra D.L., Madrid.
- ZEAMI** (traducción Javier Rubiera e Hidehito Higashitani) (1999): *Fushikaen: Tratado*

sobre la práctica del teatro No y cuatro dramas No. Trotta. Madrid.