

Diseño Escénico

Código: 44818
Créditos ECTS: 6

2024/2025

Titulación	Tipo	Curso
4318300 Estudios Teatrales	OB	0

Contacto

Nombre: Anna Solanilla Roselló

Correo electrónico: anna.solanilla@uab.cat

Equipo docente

(Externo) Anna Solanilla Rosselló

(Externo) Bloc3: professor pendent

(Externo) Marta Rafa

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

En esta asignatura se plantean cuestiones metodológicas específicas para abordar y potenciar el análisis de las producciones escénicas desde el diseño escénico: espacios teatrales, diseño de personaje/vestuario y el dispositivo escenográfico. El objetivo primordial es que los estudiantes comprendan la metodología de investigación del diseño escénico (el espacio, el personaje y la luz) según el objeto de estudio y su marco conceptual de la propuesta escénica. La metodología permite canalizar eficazmente los procesos de investigación y según el objeto de estudio es necesario adaptar las metodologías de investigación.

El primer bloque presenta una serie de consideraciones histórico- teóricas sobre el diseño escénico y plantea abordar diferentes enfoques metodológicos para su investigación.

El segundo bloque se plantea abordar el diseño del vestuario escénico y la creación del personaje desde un enfoque analítico que contemple su dimensión conceptual, dramática y plástico-escénica.

Finalmente lo tercero, estudia el sentido del término "lugar teatral", considerando que comprende desde el espacio escénico en la ciudad y el territorio, pasando por la arquitectura. El panorama que describen las lecciones describe una especie de "topología escénica".

Resultados de aprendizaje

1. CA05 (Competencia) Demostrar habilidades para trabajar en equipo: compromiso con el equipo, hábito de colaboración, capacidad para promover la resolución de problemas.
2. CA06 (Competencia) Criticar las propias ideas y demostrar flexibilidad para resolver problemas que surjan en contextos diferentes.
3. CA07 (Competencia) Expresar oralmente y por escrito el sentido general (metodológico, técnico, ideológico y estético) del trabajo de escenificación.
4. KA10 (Conocimiento) Ilustrar el diseño escénico a partir de paradigmas teóricos propios de la producción teatral.
5. KA11 (Conocimiento) Definir la interdependencia entre elementos expresivos y compositivos de los distintos lenguajes escénicos.
6. KA12 (Conocimiento) Describir el proceso de escenificación integrando los conceptos de análisis y composición trabajados, con especial atención a la interrelación de los distintos lenguajes que participan.
7. KA36 (Conocimiento) Enumerar y describir los principales componentes del diseño escénico.
8. KA37 (Conocimiento) Identificar las principales teorías sobre el diseño escénico en el eje diacrónico.
9. SA10 (Habilidad) Interpretar la metodología de investigación del diseño escénico (el espacio, el personaje y la luz) según el objeto de estudio y su marco conceptual de la propuesta escénica.
10. SA11 (Habilidad) Evaluar el diseño del vestuario escénico y la creación del personaje de una obra teatral desde un enfoque analítico y crítico.

Contenido

Bloc1: Métodos de estudio e investigación sobre la escenografía (Prof.: Anna Solanilla)

El objetivo de este bloque es empezar a introducir al alumno/a las herramientas metodológicas apropiadas para estudiar y analizar la escenografía o el diseño escénico. La escenografía, actualmente, es todo aquel dispositivo analógico (corpóreo) o digital, audiovisual que participa de la escena en la creación de sentido (calidades dramatúrgicas).

Aun así, el diseño de espacio, luz, sonido y de personaje han tenido diferentes finalidades que históricamente se han ido modulando. En estas sesiones nos centraremos en la escenografía desde finales de los s. XIX hasta la actualidad.

En la escenografía conviven propuestas que tienen orígenes conceptuales diferentes perspectivas históricas y teóricas que son revisitadas en el presente, en la contemporaneidad, con un espectro amplio de finalidades.

Contenidos generales

Para desarrollar un análisis e investigación en el entorno de la escenografía es necesario tener cura de dos aspectos relevantes:

1. La adecuada documentación del objeto de estudio. En las sesiones de estudio y de forma práctica se pondrán en juego métodos de investigación para corregir las dificultades propias de la materia de calidades efímeras.
2. La aplicación del enfoque pertinente por el análisis según las finalidades o sentido de la escenografía.

La investigación de la escenografía necesita tener presentes los diferentes enfoques y conceptos con la cual hay que alcanzarla. Estas sesiones del bloque pretenden introducir los conceptos básicos necesarios para iniciarse en la investigación dentro de este campo:

1. La "escenografía cuadro" o el concepto de ilustración desde la escenografía tradicional a producciones contemporáneas.
2. La escenografía moderna, corpórea y expresiva (escenografía del constructivismo o escenografía surrealista,...), propias de la modernidad. Análisis de los elementos en juego (de calidades metafóricas) a la vez de analizar su eficacia expresiva en la recepción.
3. La escenografía contemporánea performativa y de calidades dramaturgiques. Casos de escenógrafos catalanes e internacionales.

Contenidos específicos

1. "La escenografía cuadro" o el concepto de ilustración en la escenografía. De propuestas históricas a producciones actuales. Análisis de los elementos en juego a la vez de analizar su eficacia como sintaxis de signos (perspectiva semiótica) en la recepción. Visita MAE 1: La escenografía ilustrativa del neoclasicismo, el puesto-Romanticismo y realismo. Introducción a la escenografía moderna.
2. La escenografía moderna de calidades metafóricas. La escenografía del constructivismo o escenografía surrealista, propias de la modernidad. Análisis de los elementos en juego a la vez de analizar su eficacia expresiva (bases e hibridación entre la perspectiva semiótica y performativa) en la recepción. Visita MAE 2 _Escenografía Simbolista: Adrià Gual y la escenografía de vanguardia en Cataluña: Joan Morales y Ramon Batlle.
3. La escenografía contemporánea. Part1: Segundas vanguardias, Fabià Puigserver y Iago Pericot. Visita MAE 3 _La escenografía de Fabià Puigserver y Iago Pericot.
4. La escenografía contemporánea. Part2: un caso paradigmático, Anna Viebrock.

Bloc2: El personaje y el vestuario escénico. Análisis. (Prof.: Marta Rafa)

Contenidos generales

El objetivo de este bloque es introducir al alumnado en el análisis del diseño de vestuario escénico y la creación del personaje dándole las herramientas básicas para enfrentarse.

Contenidos generales

Por todavía el análisis, investigación o estudio del vestuario escénico se necesita tener presentes los conceptos que fundamentan y se ponen en juego en este ámbito de la creación escenográfica, pero también, los diferentes enfoques que ha tenido a lo largo de la historia. Estas sesiones del bloque pretenden entender este campo desde su concepción más amplia:

Dimensión plástica: Elementos intrínsecos del diseño del vestuario y el personaje en su despliegue visual y temporal.

1. Dimensión conceptual: planteamientos que sostienen el despliegue plástico.
1. Dimensión *dramatúrgica: Capacidad narrativa y escénica de la propuesta. Aun así, el diseño de espacio, luz, sonido y de personaje han tenido diferentes finalidades que históricamente se han ido modulando. En estas sesiones nos centraremos en la escenografía desde finales de los s. XIX hasta la actualidad.

Contenidos específicos

1. Elementos y conceptos que se ponen en juego en el diseño de vestuario y el personaje y que ayudarán en un análisis semiótica, plástica y dramática.
 - Relación de cuerpo, pieza, contexto, movimiento y público.
 - Composición: Color, textura, forma y volumen.
 - Composición: Fundes/forma. Elementos fijos/móviles
 - Presencia, ausencia y rastro.

1. Del cuerpo en el cuerpo: recorrido cronológico sobre el concepto de personaje y vestuario escénico (I). Del ritual al vestuario "histórico". La creación del personaje. El cuerpo semiótico.
1. Del cuerpo en el cuerpo: recorrido cronológico sobre el concepto de personaje y vestuario escénico (II). El cuerpo fenoménico. El cuerpo materia. El cuerpo performativo. La crisis del personaje.
1. Procesos y metodologías de creación.
 - Planteamientos o enunciado.
 - Investigación, referentes, diálogo equipo artístico.
 - Proyección/laboratorio
 - Comunicación: expresión gráfica, materiales, especificaciones técnicas, prototipos.
 - Realización, investigación, manipulación, acabados.
 - Proceso de ensayo.

Bloc3: El lugar teatral (Prof.: profesor pendiente)

El objetivo de este bloque es abordar la definición y el estudio del lugar teatral con una aproximación más espacial que no temporal. No se tratará, pues, de desplegar una historia del espacio escénico, aunque se la mire de reojo, sino de establecer unas categorías espaciales que permitan construir una especie de topología del lugar teatral que a pesar de ser asincrónica se podría reconocer a lo largo del tiempo.

Contenidos generales

Espacio y teatro, puntos de encuentro: escuelas y *congresos. Los teatros, refugios o edificios. Topología escénica: el círculo, el podio, la caja, el espacio vacío, la ciudad.

Contenidos específicos

1. Espacio y teatro, puntos de encuentro: escuelas y congresos. El taller de teatro en la Bauhaus, 1919-1933. Arquitectura y Dramaturgia, Paris 1948. El lugar teatral a la sociedad moderna, *Royaumont 1961. Entorno la arquitectura teatral.
1. El círculo, el podio y la caja. El círculo: en su origen de la tragedia; del teatro de Odin al Teatro Total de Walter Gropius y Erwin Piscator. La inversión del espacio central al Teatro de crueldad de Antonin Artaud.
1. El podio: al teatro ambulante; al teatro espontáneo de Le Corbusier; a la Commedia dell Arte; al teatro clásico grecorromano; al teatro elisabetiano. Podios y escenas simultáneas al teatro medieval y a la escena de las nuevas vanguardias.
1. La caja: la invención del teatro a la italiana. El escenario: caja de los milagros o espacio de la realidad. La boca de escena y la cuarta pared. El *fosar místico wagneriano y el escenario del teatro épico de Bertolt Brecht. Lonjas y anfiteatro.
1. El espacio vacío. Peter Brook, The empty space, 1968. Entorno al término. Espacio vacío, espacio puro: la Festpielhaus de Hellerau, 1911. Espacio vacío y teatro máquina: la Schaubühne a la Lehniner Platz. Espacio vacío y lugar justo: el Théâtre lleva *Soleil a la Cartoucherie del Bosque de Vincennes de Paris. Espacio vacío y lugar encontrado: las tournées de la compañía de Peter *Brook.
1. La ciudad. Teatro de calle, site specific. El lugar teatral, cartografías teatrales: el caso de Barcelona. Una visita en la página web del Observatorio de Espacios Escénicos

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
--------	-------	------	---------------------------

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas y prácticas de observación y análisis	37,5	1,5
Lecturas, fichas y comentarios	49,5	1,98
Tutorías y elaboración de trabajos	24	0,96

Bloque1: Lecturas de artículos y realización de fichas. En estas fichas se recogen los materiales y referencias para
Bloque2: Comentarios analíticos de proyectos.

Bloque3: Lecturas y comentario de textos.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia y participación en clase	20%	37,5	1,5	
Entrega de informes, ejercicios y trabajos	60%	0	0	CA05, CA06, CA07, KA10, KA11, KA12, KA36, KA37, SA10, SA11
Tutorías de análisis y actividades en el aula	20%	1,5	0,06	CA07, SA11

A. Evaluación continuada:

1. Entrega propuesta trabajo, entre las sesiones 3 y 4 del módulo. Hacer
 2. Entrega del Trabajo Final Módulo: una semana posterior a la finalización
- B. Evaluación única

La evaluación única para aquellos/as alumnos/as que decidan esta vía de

- 1- Prueba escrita u oral de los contenidos de la asignatura, 33,3 %
- 2- Análisis desde la perspectiva del diseño escénico de un espectáculo
- 3- Comentario crítico de una lectura del ámbito del diseño escénico por

Se aplicará el mismo sistema de recuperación que para la evaluación continuada.

El/la estudiante recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 30% de las activ

En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significa

En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la cali

Bibliografía

Bloc1

Bablet, Denis (1975) Les revolutions escéniques du XXe siècle. París: Société Internationale d'Art, cop.

Peter McKinnon & Eric Fielding (Editor) (2012) World Scenography 1975-1990. Taipei, Taiwan : OISTAT, International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians, cop.

Peter McKinnon & Eric Fielding (Editor) (2014) World Scenography 1990-2005. Taipei, Taiwan : OISTAT, International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians, cop.

Cohen, J.-I.; Cooke, C.; Strigalev, A.A.; Tafuri, M. (1994) Constructivismo ruso. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917. Barcelona: Ediciones Serbal.

Van Norman Baer, Nancy (1991) Theater in revolution, Russian Avant Garde Stage Design, 1913-1935. San Francisco: The Fines Museums of San Francisco & Thames and Hudson.

VVAA (1999) Amazonas de la vanguardia: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova i Nadezhda Udaltsova. Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao.

VVAA (2008) Ródtxenco. La construcció del Futur. Barcelona: Obra Social Caixa Catalunya.

Fischer-Lichte, Erika (2004) Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores.

GOLDBERG, Roselee (1996) Performance Art: desde el Futurismo hasta el presente. Barcelona: Ediciones Destino.

Bloc2

Barberini, Donatella (2017) Costume in performance : materiality, culture, and the body. Bloomsbury Academic: London.

Deslandres, Yvonne (1985) [1975]. El traje imagen del hombre. Tusquets Ediciones: Barcelona.

Fischer-Lichte, Erika (2004) Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores.

Lurie, Alison (2002) [1981] El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas. Paidós: Barcelona.

Squicciarino, Nicola (1990) [1986]. *El vestido habla*. Càtedra: Madrid.

Bloc3

ABADO, Daniele; CALBI, Antonio; MILESI, Silvia (2007). *Architettura & Teatro*. Milano: Il Saggiatore.

BANU, Georges; UBERSFELD, Anne (1992). *L'espace théâtral*. Paris: Centre National de Documentation Pédagogique.

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola (2017 /2021). *Los cinco continentes del teatro*. Madrid: Artezblai.

BARRANGER, Milly. (1995). *Theatre: a way of seeing*. Chapel Hill. The University of North Carolina: Wadsworth Publishing Company.

BROOK, Peter (1968 / 1969). *El espacio vacío*. Barcelona: Península.

BROOK, Peter (1987 / 2001). *Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera. 1947-1987*, Barcelona: Alba Editorial.

CARLSON, Marvin (1989). *Places of performance. The Semiotics of Theatre Architecture*. New York: Cornell University Press.

DAVIS, Tony (2002). *Escenógrafos/Artes escénicas*. Barcelona: Ed. Oceano.

GROTOWSKI, Jerzy (1968 / 1970). *Hacia un teatro pobre*, Méjico: Siglo XXI editores, 1970.

FREYDEFONT, M. (ed.) (1997). "Le lieu, la scène, la salle, la ville". *Études Théâtrales*. n. 11-12.

HALPRIN, Lawrence (1970). *The RSVP Cycles: Creative Processes in the Human Environment*. G. Braziller.

HANNAH, Dorita (2019). *Event-Space. Theatre architecture and the historical avant-garde*. London and New York: Routledge.

LISTA, Giovanni (1996). *La scène moderne*. Paris: Actes Sud.

RAMON, Antoni (ed.) (1997). *El lloc del teatre. Ciutat, arquitectura, espai escènic*. Barcelona: Edicions UPC.

ROSENBERG, Susan (2017). *Trisha Brown: Choreography as Visual Art*. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

RUFFORD, Juliet (2015). *Theatre & architecture*. London: Palgrave.

RUZZA, Luca, Maurizio TANCREDI (1987). *Storie degli spazi teatrali*. Roma: Euroma, 2 vols.

SÁNCHEZ, José Antonio (1999). *La escena moderna*. Madrid: Akal.

SÁNCHEZ, José Antonio (1999). *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

SVOBODA, Josef (1993). *The Secret of Theatrical Space*. New York: Applause Theatre Books.

www.espaciosescenicos.org

Software

Microsoft Excel, Power Point y la plataforma para esquemas Miro.

Lista de idiomas

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(TEm) Teoría (máster)	1	Catalán/Español	primer cuatrimestre	tarde