E I

Guía Docente

Curso 2022/23

Diseño de espacios escénicos y expositivos

Anna Alcubierre

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Código:	xxxx
Créditos	xxxx ECTS
Curso	xxxx Curso
Semestre	xxxx Semestre
Tipología	xxxx
Materia	xxxx
Fecha	9/11/2022 9:11

Esta asignatura se imparte en: CAT / ESP
Las tutorías se podrán realizar en: CAT / ESP / ENG

N A

E I

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura **3**

Recomendaciones **4**

Contenidos **5**

Metodología **6**

Evaluación **9**

Bibliografía y Recursos **11**

Bibliografía 11

Recursos 12

Competencias i Resultados de Aprendizaje **13**

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

N A

Presentación de la asignatura

Breve descripción

Describir aquellos aspectos más genéricos que se trabajaran en la asignatura.

Existe un debate en relación con cuáles son los límites de la escenografía, el origen, seguido por una larga tradición es claramente teatral, en la actualidad, pero la diversidad de campos donde se aplica esta disciplina es muy extensa.

La asignatura se enfoca hacia este carácter poliédrico del diseñador para que pueda dar respuesta a la multiplicidad de inputs en el sector del diseño de espacios escenográficos y expositivos.

Escenografía son todos los elementos visuales que conforman una escenificación, bien sean en relación con el espacio, a la iluminación o a la caracterización del personaje; ya sea la
escenificación destinada a representaciones en vivo, cinematográficas, expositivas o destinadas a acontecimientos.

Las nuevas tecnologías han ido penetrando en el mundo de los espacios efímeros, y lenguajes
como el vídeo, la iluminación computarizada o la robótica han convertido en ingredientes
habituales del diseño de espacios escénicos, instalaciones, escaparates comerciales...

Objetivos Formativos

Finalidad y propósito de la asignatura.

- Conocer las diferentes aplicaciones de la escenografía, sean de carácter comercial,

expositivo o escénico; considerando que se trata de acontecimientos que no son autónomos, sino que conviven dentro de un marco físico, conceptual y sociocultural concreto.

- Identificar los lenguajes que intervienen a los procesos comunicativos, y tener la capacidad de hacerlos dialogar entre sí para potenciar un resultado común. En este sentido el estudiante tendrá que compartir ideas y formas de pensamiento, y desarrollar las estrategias propias del trabajo en equipos interdisciplinarios.

- Lograr la capacidad de realizar proyectos efímeros. Por lo tanto, aprender el proceso de trabajo y poder aplicar una metodología, adquirir los conocimientos tecnológicos específicos, dominar las herramientas y materiales propias de las producciones, así como entender las relaciones profesionales.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Recomendaciones

Indicar s existen conocimientos previos necesarios para cursar la asignatura o particularidades que el alumno deba conocer para matricularse.

Se recomienda entender la asignatura desde la experiencia, buscando nuevas dinámicas de proyectación para poder diseñar desde el imprevisto. Se consigue fácilmente con una actitud abierta en las clases donde se debe proyectar desde el juego.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Contenidos

Indicar los aspectos a trabajar en cada asignatura.

La asignatura, basada en su carácter poliédrico, pretende consolidar los aprendizajes adquiridos con anterioridad, en cuanto a metodología y conocimientos en la proyección.

En este caso, se potencia el trabajo de proyectos de carácter escénico principalmente en el ámbito del teatro.

Se trabajarán 3 proyectos. El objetivo es diversificar al máximo, tanto la temática, como el contexto, como el proceso de trabajo, en los distintos ejercicios.

Temas transversales

- Referentes contemporáneos, la escenografía hoy.
- Diseñar oportunidades a partir de lo efímero.
- La importancia de la dimensión temporal en los espacios escénicos.
- Tecnología aplicada a la escenografía.
- Metodología del diseñador o escenógrafo.
- La presentación de un proyecto, un evento en sí mismo.
- Estrategias características de un proceso creativo colectivo.
- La conceptualización de un espacio a partir de una idea.
- El proyecto interdisciplinario.
- De un proyecto de ideas a un proyecto ejecutivo.
- La producción y el montaje.

Programa

Proyecto 1: Diseño de una escenografía.
A partir de una dramaturgia concreta, en un espacio teatral concreto, el trabajo será individual.

Proyecto 2: Diseño de una exposición.
La temática será libre, el espacio continente puede ser variable, el trabajo se desarrollará en grupo.

Proyecto 3: Diseño de un evento.
Se trata de un proyecto colectivo para reivindicar una problemática de carácter social.

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Metodología

Metodología docente

Explicar cómo se desarrolla la asignatura. Por ejemplo: clases teóricas, sesiones prácticas, debates, etc.

El trabajo en equipo es una constante en la asignatura, a parte de realizar algunos proyectos en grupo, el debate entorno a la evolución de los proyectos es abierto y compartido.

A parte de desarrollar los proyectos y ejercicios, tanto dentro como fuera del aula, estos se presentarán públicamente.

Habrá referencias y aportaciones de proyectos profesionales externos vinculados con la materia de trabajo y se harán visitas relacionadas. Así mismo, la teórica se realizará a partir de los vínculos con los proyectos trabajados durante el curso.

Actividades formativas

Indicar las actividades formativas que sean evaluables con el valor /%/ asignado a la evaluación.

Clases Teóricas
ECTS: 5%
Metodología de enseñanza/aprendizaje: Clases magistrales y debate en gran grupo
Competencias: CE2, CE10, CE8, CE11, CE21

Información y documentación
ECTS: 10%
Metodología de enseñanza/aprendizaje: Trabajo de investigación de fuentes, recogida de información, análisis y elaboración documental de la misma
Competencias: CE8, CE10, CE11, CT3

Taller de tecnología
ECTS: 10%
Metodología de enseñanza/aprendizaje: Asistencia en la resolución de las dificultades tecnológicas y constructivas.
Competencias: CE7, CE8, CT13

Taller de representación
ECTS: 10%
Metodología de enseñanza/aprendizaje: Asistencia en la resolución de las dificultades de representación gráfica o en tres dimensiones.
Competencias: CE5

Elaboración de proyectos
ECTS: 45%
Metodología de enseñanza/aprendizaje: Formulación de programas de diseño a partir de situaciones simuladas y pautas para el desarrollo del proyecto. Trabajo autónomo con asistencia a los problemas que se plantean en el desarrollo del proyecto, tanto de tipo conceptual como técnico. Correcciones individualizadas
Competencias: CE2, CE8, CE10, CE11, CE21, CT9, CT6, CT10, CT13, CT14, CT15, CT19

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB
Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Tutorías
ECTS: 10%
Metodología de enseñanza/aprendizaje: Presentaciones individuales y colectivas de la documentación y memoria del proyecto, defensa oral del proyecto, y ronda de valoraciones
Competencias: CE2, CE8, CE11, CE10, CE17, CE21, CT6

Evaluación
ECTS: 10%
Metodología de enseñanza / aprendizaje: Presentaciones individuales y colectivas de la documentación y memoria del proyecto, defensa oral del proyecto, y ronda de valoraciones
Competencias: CE2, CE8, CE11, CE10, CE17, CE21, CT6

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Clases teóricas. Clases magistrales y debate en gran grupo
Horas: 6h
Resultados de aprendizaje: CE2.2, CE8.2, CE10.5, CE11.1, CE21.1, CE21.2

Taller de tecnología. Asistencia en la resolución de las dificultades tecnológicas y constructivas
Horas: 6h
Resultados de aprendizaje: CE7.3, CE8.2

Taller de representación. Asistencia en la resolución de las dificultades de representación gráfica o en tres dimensiones
Horas: 6h
Resultados de aprendizaje: CE5.2

Evaluación. Presentaciones individuales y colectivas de la documentación y memoria del proyecto, defensa oral del proyecto, y ronda de valoraciones
Horas: 6h
Resultados de aprendizaje: CE2.2, CE8.2, CE10.5, CE11.1, CE17.2, CE21.1, CE21.2

ACTIVIDADES SUPERVISADAS
Tutorías. Tutorías de seguimiento y corrección del proyecto
Horas: 30h
Resultados de aprendizaje: CE2.2, CE8.2, CE10.5, CE21.1, CE21.2

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS
Información y documentación. Trabajo de investigación de fuentes, recogida de información, análisis y elaboración documental de la misma
Horas: -
Resultados de aprendizaje: CE8.2, CE10.5, CE11.1

Elaboración de proyectos. Formulación de programas de diseño a partir de situaciones simuladas y pautas para el desarrollo del proyecto. Trabajo autónomo

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

con asistencia a los problemas que se plantean en el desarrollo del proyecto, tanto de tipo conceptual como técnico. Correcciones individualizadas.
Horas: -
Resultados de aprendizaje: CE2.2, CE8.8, CE10.5, CE11.1, CE21.1, CE21.2

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Evaluación

Sistema de Evaluación

El objetivo de la evaluación continuada es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitir mejorarlo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, a decisión del profesor(es), en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previstos en la guía docente de la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Normativa General de Evaluación

// Para considerar superada la asignatura, se deberá obtener una calificación mínima de 5,0.

// Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

// Se considerará "No Evaluable" (NE) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje, o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las absencias. En caso de absencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no se ha asistido.

// En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan distintas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final será de 0.

Proceso de Revisión

La revisión se puede solicitar al profesorado y se realizará según calendario lectivo.

Proceso de Reevaluación

Normativa general

No se contemplan sistemas de reevaluación en los casos de las prácticas externas, los TFG, y las asignaturas / actividades formativas que, por su carácter eminentemente práctico, no lo permiten.

Para participar en la reevaluación, el alumnado debe a ver estado previamente evaluado en un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Criterios de Evaluación

Describir cuales son los criterios específicos de evaluación de la asignatura. Estos aspectos son importantes para organizar las actividades que se evaluaran durante el semestre en que se imparte la asignatura.

La calificación final del curso se basará en una evaluación continua del trabajo del Estudiante.

La profesora hará un seguimiento de la evolución y de los progresos del alumno de manera individualizada.

Los criterios de valoración se corresponden con la adquisición de las competencias correspondientes a esta asignatura, descritas detalladamente en esta guía docente.

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante la presentación de proyectos. El 70% de la nota corresponde al nivel de resolución, presentación de la documentación que se determine y la defensa oral de los proyectos. El 30% de la nota corresponde al seguimiento y la participación en las tutorías, talleres y sesiones conjuntas de trabajo y corrección. Dentro de este 30%, el 10% corresponde a la asistencia.

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Bibliografía y Recursos

Espacio para indicar aquellos referentes bibliográficos o recursos que se utilizaran como elementos pedagógicos durante el desarrollo de la asignatura.

Bibliografía

- Rudolf Arnheim, ***Arte i percepción visual***. Alianza Forma.
- Pedro Azara i Carles Guri. (2003) ***Arquitectos a escena***. GG. Artes Escenicas.
- Peter Brook. ***Más allá del espacio vacío***. (2004)
- Vicent Brutto. ***The filmaker's guide to production design**. Allworth press
- Héctor Calmet. (2003) ***Escenografía***. Ed. De la Flor.
- Colli, Stefano i Perrone, Raffaella (2003). ***Espacio-identidad-empresa***. GG: Barcelona
- Tony Davis. ***Escenógrafos***. (2001) Ed. Océano.
- Alonso Fernández, Luis, García Fernández, Isabel (1999) ***Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje***. Editorial Alianza.
- Roselee Goldberg (1998) ***Performance. Lieve art since 1960***. Ed. Abrams
- Jorge Gorostiza. ***Constructores de ilusiones, la dirección artística cinematográfica***. Filmoteca valenciana.
- Bverly Heisner. ***Production design in the contemporary American film***. McFarland & Company, Inc., Publishers
- Hugues, Philip (2010) ***Diseño de exposiciones***. Prompress: Barcelona. Títol original: Exhibitions Design (2008)
- Francisco Jodido (2011) ***Temporary. Arquitecture now***. Ed. Taschen
- Francisco Jodido (2011) ***Serpentine Gallery Pavillons***. Ed. Taschen
- Edward Lucio-Smith. ***Breve historia del mueble***. Del Serbal
- Félix Murcia. ***La escenografia en el cine. El arte de la apariencia***. SGAE
- Nieva, Francisco (2003) ***Tratado de escenografia***. RESAD
- Ward Preston. ***What an art director does***. Silman-James
- Andrew Todd i Jean-Guy Lecat. (2003) ***El Círculo abierto***. Alba Editorial
- Josep Ramoneda i Jordi Balló (2006) 1994-2006. ***Exposicions CCCB***. Ed: CCCB i Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona.
- Michael Rizzo. ***Manual de dirección artística***. Omega
- Santiago Vila, ***L'escenografia*** Ed. Cátedra, Signo e imagen.
- Rico, Juan Carlos (1994). ***Los espacios expositivos. Museos, Arquitectura y Arte*** *(Vol. I).* Madrid, Sílex.
- Rico, Juan Carlos (1996). ***Montaje de exposiciones. Museos, Arquitectura y Arte****. (Vol II).* Madrid, Silex,
- Staniszewski, Anne Mary (2001) ***The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art***. Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
- Tejada, Isabel (2006) ***El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones y hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70****.* Fundación Arte y Derecho. Madrid.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25 08017 Barcelona T+34 932 030 923 info@eina.cat / www.eina.cat

Recursos

- Association SCÉNOGRAPHES. *Projet d'exposition. Guide des bonnes pratiques.* http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/documents/guideexpo_nogloss.pdf
- http://www.cccb.org/lab/es
- http://www.youtube.com/watch?v=LJ-QSEI2UwQ&feature=related
- http://www.rosco-iberica.com/productos/index.asp
- http://www.azurscenic.com
- http://www.peroni.com/lang_ES/prodotti.php?idCat=104
- http://www.youtube.com/watch?v=MoHYzHEVukg&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=JCxVDa6CG60
- http://www.pilobolus.com
- http://www.youtube.com/watch?v=74VNLtbHNnw&feature=related
- http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/exploreraltflash/

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Competencias i Resultados de Aprendizaje

Evidencias relacionadas con la capacidad de desarrollo de aprendizaje del estudiante en la asignatura. Podemos diferenciar tres tipologías de competencias, básicas, específicas i transversales. Las competencias básicas vienen definidas por la Memoria del Grado. Las competencias específicas i transversales dependen de la materia a la que está vinculada la asignatura.

Se debe escoger entre las competencias / resultados de aprendizaje propios de la materia a la que pertenece la asignatura a través de la selección en **Sharepoint**.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia
CE2 Evaluar usos y programar funciones orientados a la concepción y formalización de proyectos de diseño.
Resultados de aprendizaje:
CE2.2 Diseñar un programa de usos y funciones que conduzca al desarrollo de un proyecto de diseño.
Competencia
CE5 Dominar las técnicas de representación gráfica de espacios y volúmenes, planes y superficies características del diseño.
Resultados de aprendizaje:
CE5.2 Representar mediante el sistema más apropiado en función de cada proyecto las características del mismo.
Competencia
CE7 Demostrar comprender los conocimientos básicos sobre los materiales y los suyas calidades, y sobre procesos y costes de fabricación.
Resultados de aprendizaje:
CE7.3 Escoger los materiales y los procesos de transformación que se adapten a las necesidades funcionales y expresivas de cada diseño.
Competencia
E8 Demostrar comprender los conocimientos básicos de las ciencias y disciplinas auxiliares del proyecto de diseño, como el antropometría y fisiología de la percepción visual, la ergonomía y los métodos de evaluación de uso, el marketing, la técnica de prospección, etc.
Resultados de aprendizaje:
CE8.2 Situar el proyecto en el contexto de la oferta existente al mercado.
Competencia
CE10 Estructurar y jerarquizar gráficamente la información verbal.
Resultados de aprendizaje:
CE10.5 Emplear intencionadamente los recursos gráficos para sintetizar y mejorar la comunicación.
Competencia
CE11 Demostrar comprender el funcionamiento del entorno económico, empresarial e institucional en el cual se contratan y desarrollan profesionalmente los proyectos y las actividades de diseño.
Resultados de aprendizaje:
CE11.1 Detectar y explicar el modus operandi del diseño más característico del sector al cual se inscribe el proyecto por el qué respeta a #tipo de contratación, gestión de proyectos, etc.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB
Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

Competencia
CE17 Exponer y razonar, de forma oral y escrita, los resultados y los procesos de trabajo de los objetos de diseño propios.
Resultados de aprendizaje:
CE17.2 Realizar una memoria escrita del proyecto y defenderla oralmente.
Competencia
CE21 Disponer de recursos y capacidades para relacionar conceptos y lenguajes de diferentes especialidades de diseño.
Resultados de aprendizaje:
CE21.1 Desarrollar proyectos de diseño integral que implican relacionar conceptos y procedimientos de diferentes sectores profesionales del diseño.
CE21.2 Trabajar en equipos interdisciplinarios dentro de las diferentes especialidades del diseño distribuyendo funciones a partir de las habilidades e intereses de sus componentes.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3 Demostrar, conocer y utilizar correctamente las fuentes documentales y la bibliografía necesaria tanto para la projectació como para el análisis y crítica razonada del diseño.
CT6 Capacidad para trabajar en equipo y aptitudes por el diálogo con las diferentes disciplinas que pueden intervenir en el desarrollo de un proyecto de diseño.
CT9 Capacidad resolutiva y de toma de decisiones.
CT10 Motivación por la calidad, tanto en los planteamientos conceptuales y argumentales, como en la resolución formal y en los detalles del acabado final de un proyecto de diseño.
CT13 Orientar la acción del diseño a partir de valores de respecto al entorno ambiental y con criterios de sostenibilidad.
CT14 Valorar y fomentar el uso social del entorno y de la comunicación con atención especial a la accesibilidad para grupos de usuarios y receptores diferentes.
CT15 Valorar y preservar el patrimonio cultural, artístico y paisajístico.
CT19 Demostrar una disposición efectiva positiva hacia los valores estéticos y las calidades formales del entorno material y visual.

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB