

Escenografía

Espacio escénico y arquitectura del espectáculo

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 6 meses. 260 horas. Febrero 05 - Julio 05.

Horario: De 19,30 a 22,30 horas, cuatro tardes por semana.

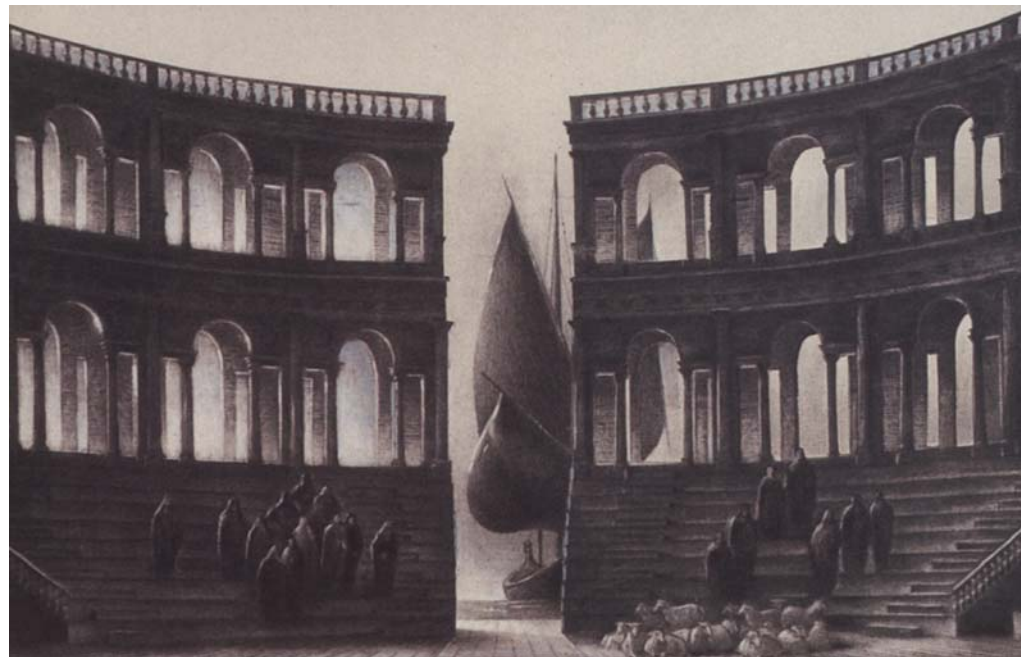
Plazas: Máximo 20 alumnos.

Dirigido a: Todas aquellas personas interesadas en adquirir, completar o ampliar conocimientos inherentes a la escenografía. Partiendo de fundamentos escenográficos y arquitectónicos desarrollar modelos de espacios escénicos aplicables tanto al medio teatral y operístico como a la planificación de eventos.

Certificado: Al término del curso se entregará un certificado acreditativo tras haber realizado y superado satisfactoriamente los talleres del mismo.

Docentes : Juan Sanz. Escenógrafo.
Miguel Ángel Cosso. Escenógrafo.
Andrea O'Dorico. Escenógrafo.
Asier Mensuro. Especialista en cine.
Helena Sánchez Kriukova. Escenógrafa.
Eduardo Blázquez. Doctor en Historia del Arte.
Alfonso Barajas. Escenógrafo.
Ana Fernández Valbuena. Doctora en Filología.
Gabriel Allende. Allende Arquitectos.
Daniel Fraile. Arquitecto.
Estudio Farini-Bresnick. Arquitectos.
Estudio Picado de Blas. Arquitectos.
Carlos Arroyo. Arquitecto.
Eleonora Guidoti. Arquitecta. Y otros...

Directores del curso: Angel Martínez Roger y María Jesús Triviño.

Escenografía de Ezio Frigerio

Escenografía de Josef Svoboda

Detalle boceto de Josef Svoboda

Maqueta de Picado de Blas Arquitectos sobre un original de A. Appia

Milano Roma Torino Madrid Barcelona São Paulo

IED Madrid Cursos de Especialización

**Istituto
Europeo
di Design**

Calle Larra, 14
28004 Madrid
Telf. 91 448 04 44
info@madrid.ied.es
www.ied.es/madrid

**Istituto
Europeo
di Design**

INTRODUCCIÓN

“Siempre he considerado el escenario como una estructura flexible, no como una jaula, que puede y debe modificarse según las exigencias de cada caso. Estoy de acuerdo con Copeau hay una verdad textual que el director debe descubrir y revelar a los demás; quien pretenda expresar espasmódicamente una verdad suya más allá, o en detrimento incluso, del teatro, hace algo ilícito. En la querrela entre director al servicio del poeta y el director demiurgo, mi posición es clara. Cuando Brecht nos enseñaba a no mantener separados el hecho estético del social, o a respetar el equilibrio entre emoción y razón, nos estaba abriendo espacios de libertad”.

Giorgio Strehler. En Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfani. (1987)

La imaginación y la representación confluyen en un entorno espacial. Encontrar el marco espacial adecuado para desarrollar escenográficamente contenidos imaginativos es el objetivo. Espacios poéticos significantes al servicio de lo contado.

Los diseñadores nos ocupamos del espacio, la luz, el color, el orden, la proporción... Nos ocupamos, en realidad, de la búsqueda de un espacio ideal para una función específica. El análisis espacial, el conocimiento de recursos expresivos escénicos, la búsqueda de la función escénica del espacio nos conducirá a descubrir y materializar la simbiosis entre lo arquitectónico y lo teatral: la Arquitectura del Espectáculo. El mundo escenográfico propio del mundo teatral y operístico da claves espaciales esenciales para el mundo visual contemporáneo donde lo performativo ocupa los medios.

Partiendo de unos conocimientos teóricos y culturales, mediante un lenguaje específico adquirido a través de herramientas y medios de expresión, y con un adecuado proceso proyectual, nos acercaremos a la resolución, en términos creativos, de espacios inherentes al diseño escenográfico: eventos corporativos e institucionales y diseños para espectáculos teatrales concretos.

Analizando los cambios fundamentales del mundo escenográfico teatral y las arquitecturas efímeras de nuestro tiempo, aplicando técnicas constructivas y recursos expresivos escenográficos (nuevos lenguajes técnicos con luz, imagen, sonido...), y utilizando medios gráficos y digitales de comunicación, se definirán espacios expositivos, proyectos escenográficos y arquitecturas efímeras.

Maqueta de Picado de Blas Arquitectos sobre un original de A. Appia

Fotomontaje de Laura Poll

Diseño de ideograma para la Fundación Canal

I. ÁREA DE TEORÍA Y CULTURA**EL DISEÑO ESCENOGRÁFICO EN EL SIGLO XX.**

- Introducción a la escenografía teatral europea analizando los diferentes conceptos y filosofías que compendian la disciplina.
- Evolución histórica de la escenografía: visionarios, conexión vanguardista, vanguardia escenográfica española, la escena tras 1945, estudio de los creadores contemporáneos, los escenógrafos de hoy.
- Conocimiento de tendencias, escuelas, estéticas y experiencias en la escenografía para construir un pensamiento ordenado de la realidad de la materia en cuestión.

HISTORIA DEL DISEÑO.

- Evolución del diseño analizando diferentes filosofías, lenguajes y tipologías.
- Conocimiento de tendencias, estilos y movimientos inherentes al diseño arquitectónico.
- Acercamiento al fenómeno del Arte Contemporáneo, y sus relaciones con otras disciplinas de expresión y comunicación: moda, cine, música, pintura, escultura...

II. ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN**CONSTRUCCIÓN.**

- Estudio de los materiales y su aplicación.
- Conocimientos básicos de técnicas constructivas y elementos de construcción.
- Análisis de los sistemas de construcción y ejecución.

INSTALACIONES.

- Conocimientos y normas en el ámbito de las instalaciones de carácter espacial.
- Instalaciones básicas de aplicación: hidráulica, electricidad, saneamiento, climatización, seguridad.

TÉCNICAS ESCÉNICAS.

- Sistemas técnicos aplicables al proyecto: luz, imagen y sonido.
- La iluminación escénica: el foco de luz, la expresión de la luz, el diseño de la luz.
- La Imagen estática y dinámica. La espacialidad virtual.
- El espacio sonoro y el diseñador.

Boceto de Adolphe Appia

III. ÁREA DE MEDIOS**MEDIOS GRÁFICOS.****• TÉCNICAS GRÁFICAS.**

- Aplicación de las Técnicas Gráficas en la comprensión y representación del espacio.
- El espacio escénico y su representación: el croquis, la escala, el formato, el detalle, el volumen, la perspectiva...

• MODELÍSTICA.

- Técnicas y métodos básicos para la elaboración de modelos tridimensionales.
- Modelar elementos, tipos y prototipos inherentes a espacios escénicos o efímeros.
- Expresión volumétrica de la idea de proyecto.

MEDIOS DIGITALES.**• AUTOCAD.**

- Elaboración, modificación, y gestión del dibujo mediante el uso de herramientas informáticas específicas.
- Representación en soporte digital de la documentación propia de proyecto: formatos, simbologías, normalizaciones.

• DISEÑO GRÁFICO.

- Expresión y comunicación de los contenidos del proyecto aplicando criterios gráficos básicos: tipologías, tipografías, maquetación.
- Elementos de composición y tratamiento de la imagen de proyecto.
- Síntesis y expresión de los contenidos y presentación de Proyecto.

IV. ÁREA DE PROYECTO**METODOLOGÍA DEL PROYECTO.**

- El análisis, la investigación y la documentación como instrumentos de acercamiento al proyecto.
- Conceptos y fundamentos del diseño escenográfico: fuentes de inspiración, análisis del texto, espacio de actuación. La dramaturgia del espacio.
- Métodos y técnicas creativas.
- Etapas del proyecto: génesis del proyecto, organización espacial y funcional, definición de proyecto.

TALLERES EXPERIMENTALES.

Desarrollar modelos espaciales aplicables a la planificación de eventos culturales. Diseño y definición de espacios propios del objeto de proyecto mediante la Investigación, la experimentación y la proyectación.

- Objeto de proyecto: selección de un concepto y una tipología de proyecto para su diseño y definición.
- Gestión de proyecto: proceso proyectual de carácter creativo, diseñando y definiendo el objeto de proyecto.
- Comunicación de proyecto: expresión de los contenidos, presentación y síntesis del proceso proyectual.

TALLERES.

- Taller 1. Diseño conceptual: “Del texto dramático al espacio significativo”
- Taller 2. Diseño de exposiciones: “Un tema, un comisario, unas necesidades”
- Taller 3. Proyecto escenográfico: “Diseño de un montaje de ópera”
- Taller 4. Arquitectura efímera: “Evento corporativo. La empresa y su puesta en escena”

Escenografía de Josef Svoboda