

6-1994

La enseñanza de la escenografía como artes plásticas y escénicas en la universidad

Eduardo Camacho
Universidad de La Laguna

Follow this and additional works at: <http://digitalcommons.conncoll.edu/teatro>

 Part of the [Spanish and Portuguese Language and Literature Commons](#), and the [Theatre and Performance Studies Commons](#)

Recommended Citation

Camacho, Eduardo. (1994) "La enseñanza de la escenografía como artes plásticas y escénicas en la universidad," *Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies*: Número 5, pp. 51-63.

This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in *Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies* by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact bpancier@conncoll.edu.

The views expressed in this paper are solely those of the author.

5

LA ENSEÑANZA DE LA ESCENOGRAFÍA COMO ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS EN LA UNIVERSIDAD

Eduardo CAMACHO
(Universidad de La Laguna)

Consideramos, que las enseñanzas escénicas en general, deben de estar descentralizadas, donde el alumno pueda elegir (según el número de créditos) las materias existentes en las diferentes Aulas de Estudios Teatrales, vinculadas a las Universidades respectivas.

En una misma Universidad, puede existir varias materias vinculadas a distintos departamentos, como por ejemplo: Bellas Artes, Clásica... (Facultad de Bellas Artes, Facultad de Filología...).

No se pretende desvalorizar a las Escuelas Superiores o Institutos de Arte Dramático ya existentes, cuya formación académica, puede ser discutible, pero funcionan, sino que, desde hace mucho tiempo, también vienen funcionando seriamente las Aulas de Estudios Teatrales en la mayoría de las Universidades del Estado español, y es una obligación reconocerlas y potenciarlas aún más, por trabajar a manera de laboratorio, de investigación escénica y científica. Sabiendo que se encuentra aprobado por Orden de uno de agosto de 1992 el curriculum de las enseñanzas de Arte Dramático por el Ministerio de Educación y Ciencia, y está pendiente de debatirse y aprobarse, una Ley del Teatro.

Introducción

Este Proyecto consta de dos bloques fundamentales: Docencia e Investigación, ambas forman parte de las actividades que se desarrollan en cualquier

departamento de Universidad, y por lo tanto, en las Facultades de Bellas Artes del Estado español.

Las enseñanzas de las Artes Plásticas, al igual que la de la mayoría de las disciplinas de nuestro entorno cultural, artístico y científico, es una actitud en la que el éxito o el fracaso, la consecución en mayor medida, no depende solamente del profesor que la imparte. El espacio físico para realizar la actividad docente, la infraestructura o equipamiento de materiales técnicos y artísticos -adicionales para el desarrollo de las diferentes propuestas de trabajo- los talleres experimentales y laboratorios, así como la participación del alumnado en sus instalaciones, son también factores que afectan de una manera directa al buen funcionamiento del programa docente.

Por consiguiente, dado el carácter práctico a impartir: ESCENOGRAFÍA, debe fundamentarse en unos criterios que, por un lado, permitan poner al alcance de los alumnos toda información relacionada con su especialidad y, por otro, les estimule hacia la propia experimentación con todo este material y, eventualmente, hacia la verdadera investigación para llegar a la creación escénica (artística), además de conferirles la capacidad de autocrítica imprescindible en todo aprendizaje de esta índole.

Como novedad, dentro de este Programa, existirá una parte amplia e interesante, dedicada a la INSTALACIÓN. La Instalación como espacios alternativos, por considerar, que es necesario poner en conocimiento de los alumnos de un Segundo y Tercer Ciclo, una variable artística y especial de enorme interés, no solamente por su actualidad -una gran parte de creadores plásticos del momento están trabajando en esta dirección- sino porque este planteamiento espacial y creativo, al ser multidisciplinar permite desarrollar las potencialidades plásticas y conceptuales. Por otra parte, con un proyecto de Instalación, el alumno se permite conocer mejor el espacio (abierto o cerrado), para una realización estática o dinámica (espectáculo teatral).

El Programa está abierto también a un ARTE PROCESUAL, donde el alumno puede dejar patente toda forma de actividad (manipulación, vivencia, experiencia, reflexión...) como una condición de tiempo y espacio en el curso prototipo de un proceso, así como a otras tendencias del arte de vanguardia plástica y escenográfica.

Prefacio

El alumno, por una necesidad de experimentación, crea una obra plástica o escénica (disponiendo de los conocimientos técnicos y herramientas suficientes). Es necesidad de búsqueda permanente, de buscar soluciones para expresar sus propias propuestas plástico-escenográficas.

Con este Programa, se pretende que el alumno adquiera todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo un proceso de elaboración de una escenografía teatral, cinematográfica o televisiva, presentada desde su forma plana, bi, tri o cuatri-dimensional, estática y dinámica, no solamente a nivel "intelectual", sino "real" (acción). Es necesario que el alumno se enfrente también a un espacio escénico, de plantearse un problema y saberlo resolver desde la concepción de la idea.

Se persigue con la INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ESCENOGRÁFICA, la adquisición de un nivel de madurez de formación plástica, técnica, escenográfica y artística, a través de una constante y gradual profundización en todos los aspectos esenciales del lenguaje pictórico, escultórico, arquitectónico y escenográfico.

El principal elemento propulsor de la creación escenográfica es "la necesidad de investigar"; partiendo de esa necesidad investigadora se llega a la creación escenográfica, donde el individuo (alumno, estudioso del teatro, escenógrafo y hasta el propio profesor) manifiesta su expresión artística.

El trabajo se presenta como producto del pensamiento, la técnica como base fundamental en el desarrollo de la propuesta, y la creación representada por el espacio, el color, la forma, la composición, la luz, el sonido..., y otros elementos recogidos en la experiencia y el conocimiento; llegando el alumno o interesado plásticamente o teatralmente, a una profunda identificación entre proceso-obra final.

El dominio de la materia, supone la adquisición de toda una serie extensísima de conocimientos tanto teóricos como técnicos de la misma.

Se pretende que el alumno toque todos o la mayoría de los aspectos relacionados con el lenguaje escenográfico, ya que la Escenografía tiene como función y meta técnica todo un lenguaje, la expresión del individuo, por medio de la práctica de la pintura.

La Escenografía y la Escenotecnia, junto a la Iluminación, son unos elementos artísticos muy interesantes para enriquecer un texto teatral puesto en un espacio escénico, bien sea drama, ópera, ballet, zarzuela, etc., como en el cine o la televisión.

El espacio ha sido base de todo proyecto escenográfico (espacios abiertos o espacios cerrados), y punto de estudio experimental, investigación y creación de numerosos artistas. El recubrir un espacio teatral, cinematográfico o televisivo, requiere un mínimo de conocimiento técnico de la mecánica teatral.

Sabemos perfectamente, que no solamente los pintores, escultores o diseñadores han participado en una obra escenográfica, también los arquitectos han jugado un papel muy importante en la estructura escénica del teatro, del cine y de la televisión.

Haciendo un repaso artístico y técnico en años atrás, la Bauhaus (fundada en Weimar, en 1919, bajo la dirección de Walter Gropius, como academia alemana de bellas artes), considerada como el nacimiento real del diseño contemporáneo, se convirtió en un Centro de la reforma educativa, esa reforma educativa llegó también a las artes escénicas, a la escenografía.

El pintor y arquitecto alemán Oskar Schlemmer,¹ profesor que fue de la Bauhaus y de la Escuela de Bellas Artes de Berlín, entre otros centros, ha dedicado diversos trabajos sobre el teatro, como por ejemplo: Ser humano y representación, su dibujo teórico Definición del espacio por el cuerpo humano, Diagrama por la Danza de gestos (estudio sobre la representación lineal de los diversos movimientos escénicos, la proyección de los desplazamientos sobre la superficie de base del espectáculo). También Schlemmer, nos ofrece una serie de transformaciones de los cuerpos humanos para la escena, donde las formas cúbicas cubren los cuerpos de los personajes ofreciendo al espectador una arquitectura transformada.² El artista alemán destacaba en sus obras por la expresividad, los estudios y análisis de luz y el cromatismo suave.

Numerosos han sido los artistas que han trasladado las artes plásticas al espacio escénico, han sobrepuesto sus pinceladas coloristas, sus formas, sus volúmenes y sus estructuras en la palabra (texto literario), en la coreografía del movimiento de los cuerpos (danza)..., Kandinsky, Picasso, Miró, Picabia, Calder, Szajna, etc.

Para llegar a la creación de un trabajo plástico-escenográfico, hay que partir de los conocimientos técnicos y de la documentación como base formativa del propio individuo y la investigación (hecho histórico, análisis y estudios del texto o guión dramático que se va a representar, etc.), para trasladar como artes plásticas al espacio escénico, debiendo existir ese contacto directo (si es posible) entre escenógrafo, director de escena, estudioso o teórico teatral y autor de la obra o la pieza que se va a representar. El trabajo en conjunto con el diseñador de luces, figurinista, etc. es de gran importancia para el conjunto del montaje teatral.

El escenógrafo, además de enriquecer la función con su trabajo artístico, nos propone una visión -posiblemente- inteligente del espacio como recinto interpretativo, en colaboración directa con el director del montaje (voz, movimiento, imagen, color, etc.). La obra escenográfica deberá responder a un mensaje del texto dramático, del espacio elegido por el escenógrafo, donde los colores del vestuario de los personajes en sus desplazamientos en el espacio

¹ Schlemmer, Oskar (188-1943), de planteamientos profesionales a la Neue Sachlichkeit. Fue influido por Cézanne.

² *Aujourd'hui, 50 ans de recherches dans le spectacle. Art et architecture*, n.º 17, 3er, année, mai. París, 1958.

escénico (plano pictórico), unidos a las formas estructurales o arquitectónica, o simplemente a un solo elemento escenográfico (donde la luz puede ser completamente la protagonista), muestra un tratamiento pictórico-visual, pictórico-escenográfico.

La luz, que la consideramos muy importante (es un arte pictórico también), merece un apartado especial. La luz en la escenografía es vehículo del color y su misión es de cubrir un ambiente general, secciones o puntos concretos dentro del espacio escénico. La luz da carácter a la expresión de los cuerpos (estáticos o en movimiento), al vestuario, al objeto..., y crea ambientes diversos: iluminación uniforme, fondos-sombras, fondos traslúcidos, juego de tinieblas, etc. La luz tiene su importancia en el texto dramático, el dramaturgo, el escritor cuando escribe, piensa también en la luz. La luz marca los espacios, la situación, el tiempo... La luz, sus filtros de colores en la escena, es la paleta del pintor que trata de identificar un mensaje plástico.

La escenografía como producto social e histórico del desarrollo técnico, cultural y artístico de una sociedad dada, no se encuentra aislada de los fenómenos de la vida social, de la historia, de la cultura y del arte.

La Escenotecnia, es parte vinculante dentro de cualquier montaje escénico. La Escenotecnia es fundamental y necesaria para el desarrollo o proceso de cualquier escenografía. La Escenotecnia la podríamos definir como "esqueleto escenográfico", la mecánica de un montaje teatral. Podría ser también, la otra cara de la escenografía, lo que se oculta, lo que el espectador no ve, el truco de la arquitectura dentro de la arquitectura.

La investigación escenográfica

Tenemos que reconocer, que la Investigación en Bellas Artes es un tema de reciente incorporación estructural (aunque determinados artistas manifiestan que siempre han investigado en su propia obra), de ahí la necesidad de que el alumno, desde sus inicios en los estudios de artes plásticas, vaya distinguiendo con claridad los conceptos (artísticos, organizativos, analíticos, sociológicos, filosóficos, psicológicos...) que atañen en su función específica como persona dedicada a la creación artística (incluida la escenografía) los referentes a su capacidad perceptiva del mundo que le rodea o sociedad a la que pertenece, y los concernientes a su formación técnica en la relación a la obra. Asumiendo conscientemente ambos, se logrará que su rendimiento académico, como alumno, como artista, como escenógrafo y como investigador, alcance niveles óptimos y que, en definitiva, los departamentos maduren su competencia en esta área de urgente desarrollo, ante las necesidades y demandas concretas de la sociedad.

La investigación-creación artística (escénica), debería ser desarrollada en forma progresiva en la misma manera que actúa como motor impulsor del desarrollo del

propio montaje escénico, ya sea teatro, cine o televisión. En este proceso debe existir una interacción y un equilibrio entre teoría: texto dramático, guión escénico y la práctica, pudiendo existir para enriquecer el proyecto, información, documentación, etc., pues sin el apoyo teórico, sin la generalización de la propia práctica, se convierte en mero protagonismo; y si se cae en una teorización donde no existe un análisis de la práctica, donde no se tenga en cuenta la investigación de la propia teoría, se puede caer en un intelectualismo sin aplicación.

La investigación escenográfica deberá ser pues la piedra angular que permita construir una sólida obra personal que contribuya al desarrollo de la sociedad y facilite, por otro lado, al profesor, al artista (escenógrafo), al alumno, la puesta al día de su proyecto, tanto en lo que se refiere a formas como contenidos.

Para contribuir al desarrollo social hay que tener en cuenta que la investigación escenográfica debería ir siempre por delante de la exigencia social en lo que el gusto estético se refiere, puesto que, por lo general, la sociedad demanda mayoritariamente lo reconocido, consolidado, seguro, lo que en definitiva no ofrezca dudas ni plantearse muchas interrogantes y obviamente, la investigación escenográfica abra muchas veces significativos interrogantes que difícilmente podemos adivinar cómo se van a desarrollar. Sin embargo, esto no debe ser obstáculo para que la investigación, en todas las áreas artísticas de conocimiento, deje de ser la auténtica locomotora que arrastra el verdadero progreso y desarrollo de la sociedad actual.

Un proyecto de investigación plástico y escenográfico, puede surgir de un determinado texto dramático, de una novela, de la figura y el entorno de un personaje histórico, artista, poeta..., de una composición musical, etc. Lo interesante de la investigación, es centrar el análisis -de lo que se parte como base creativa- y su conversión escenográfica, estructuración del espacio desde la perspectiva de los diferentes lenguajes artísticos, aspecto del que no es ajeno el entorno histórico.

El desconocimiento de una realidad plástico-escenográfica

Debe existir un rigor más artístico en la formación del escenógrafo. Se le está dando poca o ninguna importancia a esta área artística, de las Bellas Artes, dentro del Teatro. La enseñanza escenográfica debe estar integrada dentro de los estudios superiores de Bellas Artes, como los tiene por ejemplo, la Academia de Bellas Artes de Roma, o vinculados estrechamente a aquellos departamentos universitarios que disponen de secciones específicas de la enseñanza y la investigación teatral. La experiencia de un plástico con conocimientos de técnica escénica, unido al estudioso del arte teatral, al teórico, al investigador y al científico de las artes dramáticas, pueden llegar juntos a conseguir un trabajo interesante y completo.

Desgraciadamente, hoy día existen muy pocos profesores universitarios de Bellas Artes que admitan el Teatro como Arte Plástico. Muchos profesores de Bellas Artes, no llegan a entender el lenguaje plástico-escenográfico; no entienden, que las Artes Plásticas, cualquiera de sus áreas (pintura, escultura, dibujo, diseño, audiovisuales, etc.), forman parte integrante del contexto teatral. El Teatro, es un área más de los estudios de Bellas Artes, o los estudios de Bellas Artes debería de estar vinculados estrechamente a los estudios de las Artes Escénicas. Existe en muchos pintores (pintores de caballete) el miedo a enfrentarse al espacio tridimensional, a un montaje escénico de acción, por muy "buen pintor" que se considere, es rechazable el pintar para un teatro, quizás, por la falta de conocimiento de técnica teatral, conocimientos importantes para llevar a la práctica una pintura al espacio escénico.

Nosotros, los plásticos, los profesores de Bellas Artes, si tenemos que ver mucho con el arte teatral (saber distribuir un espacio, realizar los bocetos escenográficos, diseñar el vestuario, realización de máscaras, estudio de los filtros de colores en la iluminación, etc.), aunque algunos, no lo quieran reconocer.

La Escenografía (la rama plástica de Bellas Artes vinculada al Teatro), puede convertirse en una de las salidas profesionales más interesantes, y que el alumno, puede adquirir en sus estudios superiores universitarios, como una de las opciones de la Licenciatura de Bellas Artes, y puede ofertar al mercado teatral, cinematográfico y televisivo.

Si se potenciase la docencia escenográfica, estudiada con rigor en las Facultades de Bellas Artes; si los investigadores plásticos (escenográficos) universitarios (formados en Bellas Artes), colaboraran con otros departamentos universitarios, en las aulas de teatro existentes, etc., 'ofreciendo al teórico un programa plástico-escenográfico adaptado a sus conocimientos, como información y orientación para enriquecer su teoría, muchos montajes profesionales "esperpénticos" que contemplamos en el teatro y la televisión principalmente, no existirían.

La Escenografía, también es vehículo de información, formación, comunicación y estudio, para aquellos alumnos que se dedican al estudio del teatro, no como plástico, sino como director, actor, bailarín, crítico, etc. Para ellos. está el crear un programa especial donde la plástica escénica se acerque a la teoría teatral, y viceversa.

Taller de realización escénica

Los estudios de escenografía, deben de estar apoyados por otras materias fundamentales, donde el profesor especializado podría impartir seminarios específicos a los alumnos plásticos, como podrían ser: HISTORIA DEL TEATRO (tanto general como según su Autonomía correspondiente), LITERATURA

DRAMÁTICA, TÉCNICAS DEL TEATRO, ESTRUCTURA DEL ESPACIO TEATRAL, TEORÍA GENERAL DEL ESPACIO ESCÉNICO, HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS, CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA TEATRAL, MAQUILLAJE, MÁSCARA TEATRAL, TÍTERES, MARIONETAS, CARACTEROLOGÍA, HISTORIA DEL TRAJE Y DEL MUEBLE, TEATRO DE RITOS Y MITOS PRIMIGENIOS, TEATRO DOCUMENTO, DRAMATURGIA, TECNOLOGÍA DEL TEATRO, LUMINOTECNIA, TÉCNICA DEL MONTAJE ESCÉNICO, ESCENOTECNIA, PERSPECTIVA ESCÉNICA Y COMPOSICIÓN, COLOR, FORMA Y VOLUMEN, FIGURINISMO ESCÉNICO, REALIZACIÓN DECORADOS, MEDIOS AUDIOVISUALES, MAQUINARIA TEATRAL, HISTORIA DEL TEATRO EN TELEVISIÓN Y CINE, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA TEATRAL, CINEMATOGRAFÍA Y TELEVISIVA, FORMACIÓN INTELECTUAL Y SENTIDO ARTÍSTICO, ESTUDIOS ECONÓMICOS E IMPUESTOS, TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN, LA EMPRESA TEATRAL, REGLAMENTO SINDICAL, LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA, PRESUPUESTOS..., como podemos observar, el escenógrafo necesita de otros conocimientos, que los especialistas podrían impartir de modo de cursos monográficos o seminarios intensivos. Al igual que el artista plástico vinculado a las artes escénicas, podría ofrecer sus conocimientos profesionales y artísticos a los teóricos y estudiosos del teatro en sus respectivos departamentos.

Paralelamente al complemento teórico del escenógrafo, debe existir un Taller activo, de información y documentación, para llegar a completar su experiencia en una puesta de escena. Es necesario disponer de un espacio adecuado, dotado con infraestructura técnica, donde el alumno pueda desarrollar sus trabajos prácticos con comodidad (algo muy difícil en la realidad actual de como se encuentran algunas Facultades de Bellas Artes). Se pretende dar respuesta a las necesidades y a las insuficiencias que, en el panorama del espectáculo existen y, la intención de que la obra de arte escenográfica trascienda al exterior.

Un Taller donde el alumno (futuro escenógrafo) ha de tener una actitud investigadora, creadora y crítica, que le permita generar nuevas propuestas y readaptar su práctica a los continuos cambios escénicos, tecnológicos, científicos, artísticos y culturales.

Se pretende que el Taller sea también un espacio de encuentro, de contacto directo y de participación activa de los alumnos con el profesor de la materia y con los profesores invitados, profesionales de la escena teatral (directores, actores, dramaturgos, estudiosos del teatro, diseñadores, escenógrafos, etc.), así como de maestros de talleres y técnicos (maquinistas, tramoyistas, técnicos y diseñadores de luz, técnicos de sonido, utilleros, etc.), y capaz de entender, justificar y resolver los problemas funcionales y estéticos, estructurales y de mercado que

comparten un montaje escénico en el teatro, el cine, la televisión o en cualquier realización donde el protagonista sea el artista plástico, el escenógrafo, como podría ser fiestas tradicionales, populares o de masa.

Síntesis de una programación

Es necesario confeccionar un Programa de enseñanza escenográfica donde la personalidad (a través de sus conocimientos técnicos, adquiridos en cursos sobre artes plásticas y sus posibilidades expresivas) quede reflejado en sus propuestas de trabajo, orientándolos a la técnica, la investigación y creación escénica.

Un Programa es como un "cuerpo" vacío, que le falta llenarlo de productos, de materiales o elementos, y donde el factor tiempo, juega un papel muy importante para su desarrollo. pero, no obstante, hay que partir de un Programa; de un Programa que sirva como base al despliegue de la búsqueda de la creación escenográfica (partiendo de la investigación) a la realización del propio alumno.

Todos sabemos que el arte en general, desempeña un papel potencial vital en la formación del alumno. Las Artes Plásticas, y dentro de ellas, la Escenografía constituye un proceso lento y complejo, donde el alumno, con experiencias plásticas, pero sin conocimientos de técnica teatral, dispondrá del asesoramiento del profesor, ordena los elementos y se expresa con un "lenguaje" artístico (escenográfico) con un nuevo significado. Por todo ello, la formación artística que ha recibido el alumno en sus etapas anteriores, asume un papel extraordinariamente importante cuando analizamos el hecho creativo.

La materia ESCENOGRAFÍA, y también añadiría Instalación, persigue varios conocimientos:

Conocimiento Técnico

Donde el alumno debe aplicar correctamente los distintos procedimientos.

Conocimiento Metodológico

El alumno debe saber realizar un proceso, manejo, relación con el ámbito y ordenación de útiles.

Conocimiento de Aptitudes

Desarrollo de las capacidades: crítica y creativa.

Conocimiento de Educación en la Expresión Escenográfica

1. Espacio: Análisis estructural del espacio pictórico en su visión bi, tri y cuatri-dimensional.
2. Aproximación interpretativa a una síntesis histórico-estético sobre el espacio.

3. Dos visiones del espacio.
4. El espacio a investigar.
5. Realización del espacio real (estático, dinámico).
6. Estructuración del espacio desde la perspectiva de los diferentes lenguajes artísticos.
7. Utilización de los espacios abiertos y cerrados como formulación de una escritura plástico-expresiva de los contenidos y formas artísticas.
8. La escenotecnia.
9. A partir de un texto literario, indicar el proceso de realización escénico, y transformarlo en lenguaje plástico-escenográfico.
10. Posibilidades de luz y del sonido (sonidos naturales, música de creación o recreación musical), dentro del símbolo plástico-teatral.

Al alumno hay que hacerle comprender que todo cuenta en una obra; que todo su trabajo escenográfico, desde las primeras consultas bibliográficas, bocetos, apuntes, elección de materiales, etc., tiene un poder relativo e insustituible dentro de su propuesta escénica.

La vertiente formativa impartida por el profesor a través de diálogos, charlas, coloquios... sobre diversos aspectos de las artes escénicas (exposiciones, espectáculos, etc.); ilustraciones de diapositivas y vídeos, los alumnos van descubriendo aspectos apasionantes de lo que en definitiva es un trabajo de investigación escenográfica, una configuración visual.

A través de las conexiones de las diferentes propuestas escénicas que eligen los alumnos procurando dar respuesta a los problemas que cada uno de ellos tenga planteado. El profesor participa aclarando conceptos y encauzando la investigación escenográfica individual, aunque también, podrá existir el trabajo colectivo o de grupo.

El profesor propondrá una serie de talleres y reuniones que servirán para completar la formación del alumno.

El eje fundamental de la Escenografía y la Instalación, son las diferentes propuestas por las cuales el alumno va adquiriendo, a través de estas experiencias, los conocimientos fundamentales de la técnica, la investigación y la creación escenográfica.

Estos trabajos imponen una enseñanza individualizada y colectiva, donde el profesor aplicará la teoría (como ya hemos indicado) en función de la práctica concreta, procurando dar respuesta a los problemas que cada alumno tenga planteado (correcciones individuales y colectivas).

Este tipo de enseñanza crea una relación estrecha y muy importante en un Segundo y Tercer Ciclo entre profesor-alumno a través del diálogo que establecen la propuesta y el proceso, análisis y obra final.

Objetivos

1. Conocimiento del texto a investigar escenográficamente.
2. Elección del espacio escénico de acuerdo con la propuesta.
3. Análisis estructural del espacio plástico en su visión bi, tri y cuatri-dimensional.
4. Uso del espacio como trabajo dinámico estético-expresivo.
5. El conocimiento a la terminología de los elementos más importantes que rodea el espacio escénico.
6. La arquitectura escenográfica y la escenotecnia, métodos para construir una escenografía dentro de un espacio concreto, el escenario movible, plataformas, practicables, etc.
7. Estudios y análisis de los materiales, color, volumen, forma, así como otros posibles elementos estéticos y visuales que puedan participar en un montaje teatral.
8. El lenguaje teatral (texto dramático) transformado en lenguaje plástico.
9. Medio de expresión (mensaje).
10. Proceso de creación del hecho investigado:
 - * Ordenación de los materiales gráficos (bocetos, apuntes, dibujos, diagramas de movimiento, etc.) sobre el espacio, la escenografía, la escenotecnia. el diseño de figurines, la caracterización, el attrezzo, la utillería...
 - * Material audiovisual del seguimiento del proyecto : fotografías, diapositivas, video.
 - * Material musical y sonoro, música de creación, efectos, etc
 - * Diseño de iluminación.
 - * Documentación bibliográfica que ha servido de instrumento y apoyatura a la propia investigación escénica.
 - * Maqueta escenográfica.
 - * Todos los elementos y materiales utilizados en el proyecto concluido, serán expuestos a manera de recopilación del hecho investigado.

Metodología general

1. Recopilación bibliográfica para la realización del proyecto.
2. Selección y estudio de los materiales a emplear.
3. Realización de apuntes, bocetos, planos, gráficos...
4. Realización de la maqueta.
5. Realización de la obra de creación.
6. Estudio analítico de la expresión plástica volumétrica.
7. Estudio de la arquitectura escénica.

8. Grupo de apoyo técnico de la expresión dinámico-escénica.
9. Montaje de la obra (estática).
10. Estudio de iluminación.
11. Ensayos de iluminación con montaje escenográfico.
12. Ensayos (dinámico).
13. Realización escénica (espacio real).
14. Realización montaje total (escenografía, vestuario, maquillaje, luz, etc.).
15. Exposición del material artístico empleado en el proceso del trabajo.
16. Conclusiones del proyecto.
17. Mesa redonda sobre la experiencia.

Actividades interdisciplinarias

La expresión escenográfica se enriquece al relacionarse con otras prácticas artísticas. La actividad de dibujo, pintura, escultura, diseño, audiovisuales, etc., que el alumno podrá realizar paralelamente al programa durante el curso, incrementan su capacidad expresiva y técnica; la posibilidad del alumno de colaborar en trabajos escenográficos, experimentales, montajes teatrales, cinematográficos y televisivos; la colaboración del alumno en las instalaciones de exposiciones, montajes de fiestas populares y tradicionales, enriquecerán también la imaginación del alumno; los contactos personales con escritores, críticos, actores, directores, escenógrafos, diseñadores, técnicos, etc.; la participación en seminarios, cursos monográficos, talleres experimentales, conferencias, debates, etc., llegarán a completar la formación del alumno.

Conclusiones

1. La Escenografía, la Escenotecnia y la Instalación, son unos elementos artísticos que enriquecen los valores plásticos y estéticos.
2. El Espacio ha sido siempre punto de partida y estudio de experimentación e investigación de numerosos artistas, arquitectos, diseñadores, etc.
3. La técnica es una parte muy importante para la realización de un proyecto escenográfico, unido al hecho histórico y a una determinada situación o experiencia vivida.
4. La dramaturgia es importante para un escenógrafo.
5. El arte escenográfico debe responder a un entendimiento del texto dramático, del espacio escénico y también de la acción dramática.
6. La luz en la escenografía es vehículo del color.
7. La Escenografía es PINTURA y ARQUITECTURA aplicada al espacio escénico.

8. La Escenografía no se encuentra aislada de los fenómenos sociales, de la historia y de la cultura.
9. La investigación-creación escénica debe desarrollarse en forma progresiva en la misma manera que actúa como motor impulsor del propio montaje, ya sea teatro, cine o televisión.
10. En el proceso de investigación debe existir una interacción y un equilibrio entre teoría (texto dramático) y la práctica (realización escenográfica).
11. Los estudios de ESCENOGRAFÍA, como área plástica, debe de impartirse dentro de los estudios de Bellas Artes.
12. Los plásticos formados técnicamente para realizar una escenografía, pueden colaborar con otros departamentos universitarios.
13. Las Aulas de Estudios Teatrales que vienen funcionando dentro de las Universidades, podrían convertirse en el nuevo instrumento de formación escénica en España, respetando al mismo tiempo, los centros de formación teatral ya existentes.
14. Se apoya los proyectos escénicos de alta tecnología.
15. Es necesario una mayor colaboración de instituciones, entidades públicas y privadas en el hecho escénico.
16. Fomentar las exposiciones de documentación escénica: carteles, escenografías, vestuarios, máscaras, fotografías, diapositivas, vídeos, etc.
17. Necesidad de disponer de un centro-taller de realización escenográfico.
18. Fomentar los intercambios de profesores vinculados a la formación de las artes escénicas.
19. Fomentar los intercambios de experiencias entre alumnos.
20. Colaboración estrecha con el Instituto Europeo de Investigación Teatral en sus diferentes sedes Autonómicas.
21. Ampliar los contactos con América Latina y África.
22. Intercambiar bibliografía.
23. Defender la enseñanza de las artes escénicas descentralizada, donde el alumno, por medio de un conjunto de créditos, pueda obtener una titulación escénica, adquirida en varios centros especializados.