

GUÍA DOCENTE
COMPOSICION, PERCEPCION VISUAL Y COLOR EN EL
ESPACIO ESCENICO

GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA (Menciones)

CURSO 2022-23

Fecha de publicación: 12-07-2022

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	2 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación
<p>Breve descripción de los contenidos: Elementos de la Composición Visual para el Espacio Escénico: La unidad dentro del espacio escénico. El punto focal dentro del espacio escénico. El equilibrio dentro del espacio escénico: pesos visuales en el escenario; equilibrio a través del valor luminoso y el color. Escala y proporción en el espacio escénico, relación entre escenografía y el movimiento dentro de la escena. El ritmo en el espacio escénico, decorados con un ritmo visual acorde al movimiento de los actores y bailarines. La línea escenográfica, coreográfica y corporal dentro del espacio escénico. Masa y volumen en el espacio escénico. Texturas en el diseño escenográfico y en el vestuario. Crear espacios dentro del propio espacio escénico utilizando determinadas técnicas en el diseño de los decorados. Color en el espacio escénico.</p> <p>Resultados de aprendizajes: El alumno podrá identificar y desarrollar una metodología de la enseñanza de los elementos físicos, psicológicos y formales que intervienen en la composición y en la percepción visual de las artes escénicas. El alumno será capaz de aplicar los elementos de composición visual y percepción visual aprendidos en el montaje de cualquier obra de las artes escénicas y será capaz de realizar el diseño coreográfico y escenográfico de cualquier obra artística. Mediante esta asignatura el alumno adquirirá las herramientas esenciales para el procesamiento de todo tipo de imágenes tanto fijas como en movimiento, asimismo sabrá componer los elementos dentro de espacio escénico. Por ello el resultado será que pueda "leer e interpretar" cualquier obra de arte dentro de el espacio escénico. Esta asignatura es la base de la cual parte el conocimiento de todas las restantes asignaturas relacionadas con las Artes Visuales en el Grado. Los perfiles de aplicación de estos conocimientos permitirán a los alumnos enfrentar todos los temas relacionados con las Artes Visuales aplicables a cualquier campo de la creación artística (Cine, Documental, Video, Ilustración, Fotografía, Diseño Gráfico, Diseño de Páginas WEB, Artes Escénicas, etc.). No existen requisitos previos en esta asignatura pero el alumno deberá complementarla con la práctica constante de la interpretación y análisis de obras artísticas así como aplicar estos conocimientos al montaje de obras de teatro, danza, teatro musical, publicidad, etc. Debe empezar a acostumbrarse a ser crítico con "todo" lo observado ya sea cuando visite un museo, vea una película, o se enfrente a la creación de una coreografía o un montaje teatral, lo que significa que debe asistir con mente crítica y abierta a todas las actividades que le permitan poner en práctica estos conocimientos y assimilarlos como patrimonio cultural personal.</p>

III.-Competencias
Competencias Generales

CG01. Actitud de aprendizaje y mejora continua

CG02. Desarrollar el trabajo en equipo

CG03. Aptitud emprendedora y creativa

CG04. Desarrollo de una actitud asertiva en base a un comportamiento de acercamiento procurando establecer conexión con las necesidades y planteamientos de los otros.

CG05. Desarrollo de la autonomía profesional

CG06. Desarrollo de la constancia y la tenacidad, aun a pesar de las dificultades, procurando mantener un esfuerzo constante para lograr los objetivos

CG07. Creatividad e innovación para ser capaz de hacer planteamientos no habituales

CG08. Curiosidad e imaginación en el desarrollo de su profesión

CG09. Ser un individuo dialogante y negociador estableciendo acuerdos y mecanismos para ganar

CG10. Generador de un clima de confianza y seguridad siendo capaz de transmitir y enseñar en un ambiente cálido

CG11. Equilibrado, prudente y riguroso para actuar en su trabajo con serenidad, pendiente de los detalles y calculando las ventajas y riesgos

CG12. Realizar su trabajo con conocimiento, procedimiento y sistema

CG13. Desarrollar un espíritu de superación estableciéndose a sí mismo siempre nuevos retos

CG14. Orientación a resultados manifestando una clara orientación al logro de los objetivos

CG15. Capacidad de asumir compromisos y responsabilidades

CG16. Desarrollar capacidad para planificar y definir objetivos

CG17. Ser un individuo capaz de potenciar y difundir los principios fundamentales de igualdad y libertad dentro de una cultura que defienda la paz y los valores democráticos.

Competencias Específicas

CE01. Conocer las tendencias culturales modernas y su función dentro de la sociedad actual, y su relación con los factores sociales, políticos y culturales para la interpretación y creación artística en el mundo moderno dentro del contexto mundial.

CE02. Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a las Artes Escénicas y Visuales

CE03. Capacidad creadora e interpretativa

CE04. Desarrollar capacidad investigadora y autodidacta para el entendimiento de estudios futuros utilizando adecuadamente las técnicas de presentación e investigación en las Artes Escénicas y Visuales

CE05. Desarrollar conocimientos y habilidades en la teoría y la práctica de las Artes Escénicas y Visuales en un ambiente interdisciplinario de apoyo

CE06. Tener un conocimiento de las Artes Escénicas y Visuales en general, incluyendo las bases técnicas, teóricas y métodos creativos y educativos.

CE07. Tener una apreciación adecuada de las Artes Escénicas y Visuales en la cultura y la sociedad contemporánea haciendo hincapié en la multidisciplinariedad que se desarrolla en la actualidad en el espectáculo escénico y visual.

CE08. Conocer la estructura, organización y oportunidades de la industria de las Artes Escénicas y Visuales.

CE09. Aprender la relación de las Artes Escénicas y Visuales con los medios de comunicación.

CE10. Conocer el lugar que ocupan Artes Escénicas y Visuales dentro del mercado global.

CE11. Manejar las Tecnologías Audiovisuales que soportan la comunicación, el diseño y la creación artística.

CE12. Conocer el papel de las Artes Escénicas y Visuales en la nueva economía globalizada.

CE13. Manejar los principios de creación y gestión de proyectos culturales vinculados a la responsabilidad empresarial y del mercado global.

CE14. Conocer la responsabilidad del artista europeo en la conservación de las tradiciones y la historia de las Artes Escénicas y Visuales desde la perspectiva contemporánea.

CE15. Ser capaces de crear y producir espectáculos culturales que puedan ser adaptados a diferentes entornos y contextos.

CE16. Diseñar campañas publicitarias.

CE17. Conocer los mecanismos de gestión, producción, creación y distribución referidos a las Artes Escénicas y Visuales.

CE18. Desarrollar todos los aspectos relacionados con la crítica especializada y la escritura en el campo de las Artes Escénicas y Visuales.

CE19. Dominar las tecnologías escénicas y la producción audiovisual.

CE20. Desarrollar labores de investigación en el campo de las Artes Escénicas y Visuales.

CE21. Desarrollar proyectos de realización artística.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Bloque Temático I. Introducción al Proceso Creativo

Tema 1. Introducción. Diseñar. Procedimientos

- 1.- Pensar
- 2.- Observar
- 3.- Hacer, crear

Tema 2. El Arte como Comunicación

Bloque Temático II. Análisis Visual del Espacio Escénico

Tema 1. La Unidad Visual

- 1.- Unidad, imagen unificada. Concepto
- 2.- Gestalt
- 3.- ¿Cómo lograr la unidad?

Proximidad

Repetición

Continuidad

- 4.- Unidad con variedad
- 5.- Énfasis en la unidad
- 6.- Énfasis en la variedad

Tema 2. Punto Focal en el Espacio Escénico

1.- Punto Focal en el Espacio Escénico

2.- ¿Cómo lograr el punto focal en el espacio escénico?

- a) Punto Focal por Contraste
- b) Punto Focal por Aislamiento
- c) Punto Focal por Ubicación

3.- Grados de Énfasis en el Espacio Escénico

4.- Ausencia de Punto Focal

Tema 3. El Equilibrio en el Espacio Escénico

- 1.- La estructura oculta de un cuadrado como equivalente al espacio escénico
- 2.- Fuerzas perceptuales en el espacio escénico
- 3.- Equilibrio psicológico y físico
- 4.- Importancia del equilibrio dentro del espacio escénico
- 5.- Equilibrio escénico simétrico y asimétrico
- 6.- Equilibrio escénico a través del valor luminoso y el color
- 7.- Equilibrio escénico a través de la forma y la textura de los decorados
- 8.- Equilibrio escénico por la ubicación
- 9.- Equilibrio escénico radial
- 10.- Equilibrio "cristalográfico"
- 11.- El peso en el espacio escénico
- 12.- La dirección del movimiento de los bailarines y de los actores
- 13.- Esquemas de equilibrio escénico
- 14.- Parte superior y parte inferior
- 15.- Derecha e izquierda
- 16.- El equilibrio y la mente humana

Tema 4. Escala y Proporción en el Espacio Escénico. El Ritmo Visual en la Escena. La Línea Escenográfica, Coreográfica y Corporal.

- 1.- Escala y proporción en el espacio escénico
- 2.- Ritmo en el espacio escénico a través de los decorados y el movimiento de los actores y bailarines
- 3.- Ritmo y movimiento escénico y el color
- 4.- Ritmos alternos en la escena
- 5.- Ritmo progresivo en la escena

- 6.- La Línea. Funciones de la línea para la danza y las artes escénicas
- 7.- Líneas y formas en el espacio escénico
- 8.- Tipos de línea y combinaciones de las mismas en el espacio escénico
- 9.- Línea y dirección en la danza y en la escenografía
- 10.- Contorno y gesto escénico
- 11.- Características de las líneas dentro del espacio escénico
- 12.- La línea como valor
- 13.- La Línea en la danza

Tema 5. La Forma en las Artes Escénicas

- 1.- Forma, volumen y masa en el espacio escénico
- 2.- Naturalismo y distorsión en el diseño escenográfico
- 3.- Abstracción
- 4.- Formas no objetivas en el espacio escénico
- 5.- Formas rectilíneas y curvilíneas en el espacio escénico
- 6.- Formas positivas y negativas en el espacio escénico
 - a) Integración
 - b) Confusión

Tema 6. La Textura en las Artes Escénicas

- 1.- Texturas
- 2.- Textura táctil. Collage
- 3.- Textura Visual. Trampantojo
- 4.- Textura y Patrón

Tema 7. El Espacio Escénico

- 1.- El Espacio Escénico. Concepto
- 2.- Figura y Fondo. Leyes de Rubin aplicadas al espacio escénico
- 3.- ¿Cómo crear profundidad dentro del propio espacio escénico?
 - a) Tamaño de los elementos
 - b) Traslapo
 - c) Ubicación vertical
 - d) Perspectiva aérea
 - e) Perspectiva lineal
 - gradientes
 - centralidad e infinitud
 - limitaciones
 - f) Perspectiva lineal de un punto y de dos puntos dentro del espacio escénico
 - g) Perspectiva multipunto dentro del espacio escénico
 - h) Perspectiva múltiple dentro del espacio escénico
 - i) Perspectiva amplificada dentro del espacio escénico
 - j) Diagonal y plano en retroceso dentro del espacio escénico
 - k) Transparencias dentro del espacio escénico
 - l) Proyección isométrica dentro del espacio escénico
 - 4.- Puzzles espaciales dentro del espacio escénico

Tema 8. El Color en las Artes Escénicas

Introducción

- 1.- Colores primarios y secundarios. Adición y sustracción
- 2.- Características del color
- 3.- Propiedades del color
 - a) Tono
 - b) Valor
 - c) Intensidad
- 4.- Mezcla de colores
 - 5.- Colores calientes y fríos
 - 6.- Color como énfasis
 - 7.- Color y equilibrio

- 7.- Color y equilibrio
- 8.- Color y el espacio
- 9.- Esquemas de colores: monocromáticos, análogos, complementarios y triádicos
- 10.- Colores discordantes
- 11.- Usos del Color: local, óptico y arbitrario
- 12.- Valor emocional del color
- 13.- Simbolismo del color

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Prácticas / Resolución de ejercicios	Análisis del color en la película Hero. Director: Zhang Yimou. Trabajo individual
Prácticas / Resolución de ejercicios	Realización del trabajo práctico 1. Trabajo individual. Se evalúa la unidad visual y el énfasis para la danza y las artes escénicas
Prácticas / Resolución de ejercicios	Realización del trabajo práctico 2. Trabajo individual. Se evalúa el equilibrio visual y la distribución de los pesos visuales en las artes escénicas y la danza
Prácticas / Resolución de ejercicios	Realización del trabajo práctico 3. Trabajo individual. Se evalúa la construcción de la perspectiva lineal de un punto para una obra creada para el Ballet de Cámara de Madrid
Lecturas	Lectura del libro: KANDINSKY, Vasili V. Punto y Línea sobre el plano. Labor S.A. 1991. Análisis del capítulo La Línea

V.-Tiempo de Trabajo	
Clases teóricas	36
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc.	15
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc.	0
Realización de pruebas	9
Tutorías académicas	18
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	0
Preparación de clases teóricas	50
Preparación de clases prácticas/problemas/casos	42
Preparación de pruebas	10
Total de horas de trabajo del estudiante	180

VI.-Metodología y plan de trabajo		
Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 1	Bloque Tematico I. Tema 1. Todos los Apartados. Tema 2
Clases Teóricas	Semana 2 a Semana 2	Bloque Tematico II. Tema 1. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 3 a Semana 3	Bloque Tematico II. Tema 2. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 4 a Semana 4	Bloque Tematico II. Tema 3. Todos los Apartados
Prácticas	Semana 5 a Semana 4	Bloque Tematico II. Temas 1, 2 y 3
Clases Teóricas	Semana 6 a Semana 6	Bloque Tematico II. Tema 4. Todos los Apartados
Prácticas	Semana 7 a Semana 7	Bloque Tematico II. Tema 4
Tutorías académicas	Semana 7 a Semana 7	Bloque Tematico II. Tema 1, 2, 3 y 4
Clases Teóricas	Semana 8 a Semana 8	Bloque Tematico II. Tema 5. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 9 a Semana 9	Bloque Tematico II. Tema 6. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 10 a Semana 10	Bloque Tematico II. Tema 7. Todos los Apartados

Clases Teóricas	Semana 11 a Semana 11	Bloque Tematico II. Tema 8. Todos los Apartados
Prácticas	Semana 12 a Semana 12	Bloque Tematico II. Tema 7 y 8
Tutorías académicas	Semana 12 a Semana 12	Bloque Tematico II. Tema 5, 6, 7 y 8
Prácticas	Semana 13 a Semana 13	Aplicación práctica de los conocimientos en diferentes ejemplos reales
Tutorías académicas	Semana 14 a Semana 14	Aclaracion de dudas de la asignatura
Pruebas	Semana 15 a Semana 15	Examen

VII.-Métodos de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación ordinaria continua:

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia de manera síncrona)

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual.

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

$E04+E06=18+20=38\%$ Realización del trabajo práctico 1. 5% de la nota final

Realización del trabajo práctico 2. 5% de la nota final

Lectura y realización de trabajo escrito sobre el capítulo la Línea del libro "Punto y Línea sobre el Plano" de Kandinsky. 8% de la nota final

Realización del trabajo práctico 3. 10% de la nota final

Análisis del Color en la Película Hero. 10% de la nota final

Asistencia. 2% de la nota final (E01)

Exámen final. 60% de la nota final. Todos los temas serán evaluados en este exámen (E02)

Para tener derecho a ser evaluado es OBLIGATORIO alcanzar, como mínimo, el 80 % de asistencia a clase.

Se justificará la ausencia a clases por razones de enfermedad, hospitalización, razones de fuerza mayor u otras razones que el profesor/a considere que justifican dicha inasistencia. Las inasistencias deberán ser debidamente justificadas mediante documento firmado o sellado. El profesor/a podrá sustituir dichas ausencias mediante actividades académicas de índole práctica o teórica.

Se llevará un control de asistencia. Para no admitir a un estudiante en una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, el profesor/a deberá poder justificarlo utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, pase de lista por ordenador realizado por el profesor.

Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía, un examen que incluye toda la materia.

NO SE OTORGA DISPENSA ACADÉMICA

VII.B.-Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (<https://www.urjc.es/codigoetico>). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos (https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

VIII.-Recursos y materiales didácticos**Bibliografía**

DONDIS, Donis A. (2002). *La Sintaxis de la Imagen*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili
FELDMAN, Simon.(1995). *La Composición de la Imagen en Movimiento*. Madrid: Gedisa.
KANDINSKY, Vasili V. (1991). *Punto y Línea sobre el plano*. Madrid: Labor S.A.
ARNHEIM, Rudolf. (2002). *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Alianza
ARNHEIM, Rudolf. (2001). *El Poder del Centro. Estudio sobre la Composición en las Artes Visuales*. Madrid: Akal
FERNÁNDEZ CONSUEGRA, Celia Balbina. (2014) *Composición, Percepción Visual y Color para las Artes Escénicas*. Madrid: OMM Press.

Bibliografía de consulta**IX.-Profesorado**

Nombre y apellidos	FUNDACION DE LA DANZA ALICIA ALONSO
Correo electrónico	instituto.danza@alicialonso.org
Departamento	
Categoría	
Titulación académica	
Responsable Asignatura	
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/-a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	
Nº de Sexenios	
Nº de Sexenios de transferencia	
Tramo Docencia	