

Curso 2020-2021

Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"

GUÍA DOCENTE DE Ilustración como Ensayo Visual en las Artes Escénicas

Titulación

**GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE DANZA
Coreografía e Interpretación de la Danza y
Pedagogía de la Danza**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA
ASIGNATURA: Ilustración como Ensayo Visual en las Artes Escénicas

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativa
Carácter	Clases Teóricas
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Coreografía e Interpretación de la Danza y Pedagogía de la Danza
Materia	Asignaturas Optativas
Periodo de impartición	Semestral
Número de créditos	3
Departamento	Teóricas
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"	Instituto.danza@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos
Trabajar de una forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
Desarrollar la creatividad e innovación para ser capaz de hacer planteamientos no habituales
Desarrollar la curiosidad e imaginación en el desarrollo de su profesión
Desarrollar la autonomía profesional
Desarrollar la capacidad de planificar y definir objetivos
Competencias generales

Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional.
Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas relacionadas con la gestión, producción, distribución y dirección de proyectos
Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística de la danza, en los distintos contextos culturales
Adquirir la capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones.
Desarrollar la capacidad de asumir compromisos y responsabilidades
Orientar los resultados manifestando una clara orientación al logro de los objetivos
Conocer las tendencias culturales modernas y su función dentro de la sociedad actual, su relación con los factores sociales, políticos y culturales para la interpretación y creación artística en el mundo moderno dentro del contexto mundial.
Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas y visuales
Desarrollar una capacidad creadora e interpretativa
Competencias específicas
Conocer diferentes procesos creativos a través del encuentro de distintas disciplinas artísticas que utilizan la danza, el cuerpo y el movimiento en su discurso formal para descubrir nuevas formas de creación a partir de la interdisciplinariedad.
Saber diseñar, organizar, planificar, realizar y evaluar procesos y/o proyectos artísticos. Dirigir, gestionar y producir procesos y/o proyectos artísticos.
Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida.
Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular
Manejar las Tecnologías Visuales que soportan la comunicación, el diseño y la creación artística
Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción
Ser capaz de diseñar campañas publicitarias
Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en Arte
Capacidad para identificar y entender los problemas del Arte

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de:

-Aplicar los conceptos de semiótica, semiología, significado connotativo y denotativo a la ilustración y la escenografía para sus propias creaciones de artes escénicas.

-Utilizar los signos, los símbolos, la iconografía y la iconología, para poder usarlos de una manera correcta en todo tipo de ilustraciones.

-Usar las características, estructura e indicadores estéticos de la narrativa del cómic, el grafiti, el performance art y el arte corporal, para su aplicación en las artes escénicas como narrativa visual.

-Utilizar los métodos de representación visual del cuerpo y el movimiento dentro del dibujo para su aplicación al dibujo coreográfico en la fase de creación en las artes escénicas.

- Aplicar los elementos de la ilustración en la escenografía, ya sea en telones o en elementos escénicos.

-Entender y aplicar las técnicas de la ilustración a las herramientas escénicas como el maquillaje, las máscaras y los diseños de vestuario.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Introducción. El Lenguaje Visual	Tema 1. ¿Qué es semiótica o semiología? - Significante y significado - Connotación o significado connotativo - Denotación o significado denotativo - La semiótica del discurso social - La semiótica visual o la semiología de la imagen - Semiótica en el teatro
	Tema 2. Los Signos
	Tema 3. Los Símbolos
	Tema 4. Diferencia entre signo y símbolo
	Tema 5. Iconografía
	Tema 6. Iconología
II.- Narrativa y Ensayo Visual	Tema 1. Narrativa y ensayo visual 1.1. Ilustración 1.2. Ensayo Literario 1.3. Ensayo Visual 1.4. Función del Ensayo Visual 1.5. Tipografía como Ensayo Visual 1.6. Poesía Visual 1.7. Geometría de las letras 1.8. La representación Visual como Método de Traducción de la Realidad
	Tema 2. El Comic como modelo de narrativa visual y su relación con las artes escénicas 2.1. ¿Qué es un cómic? 2.2. El lenguaje del cómic 2.3. Estructura narrativa del cómic 2.4. Indicadores estéticos en el cómic
	Tema 3. Concepto y expresión visual 3.1. El grafiti 3.2. Performance Art 3.3. Arte Corporal: Body Painting
	Tema 1. Cuerpo, Movimiento y Representación 1.1. El dibujo y la danza 1.2. El dibujo coreográfico
III.- Ilustración y Artes Escénicas	Tema 2. Ilustración y Escenografía 2.1. La escenografía. 2.2. Elementos escénicos 2.3. Historia de la pintura en escena
	Tema 3. Ilustración como herramienta en las artes escénicas 3.1. Diseño de vestuario 3.2. Las máscaras 3.3. Maquillaje

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	49
Actividades prácticas	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Realización de pruebas	4
Horas de trabajo del estudiante	35
Preparación prácticas	
Realización de pruebas	2
Total de horas de trabajo del estudiante	90

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases teóricas sobre los diferentes temas con el uso de power points.
Actividades prácticas	Ejercicios prácticos en clase sobre los diferentes temas, donde el alumno practicará los diferentes tipos de narraciones y características
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Visionados de obras coreográficas con diferentes estilos de diseños de producción. Visionados de carteles, estilos de maquillaje, estilos de máscaras, estilos de escenografías, estilos de diferentes tipos de narraciones visuales aplicadas a las artes escénicas.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercicio sobre la poesía visual y su función en la danza y las artes escénicas. ▪ Ejercicio sobre la publicidad en la danza y en las artes escénicas a través del cómic y las historietas ▪ Ejercicio sobre el dibujo en la danza como medio de documentación ▪ Ejercicio sobre el diseño de vestuario para una obra de repertorio ▪ Ejercicio de ilustración aplicado a la danza
Actividades prácticas	Elaboración de un proyecto final de ilustración de la puesta en escena de una obra coreográfica
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<p>Saber aplicar en un ejercicio de ilustración los conceptos de semiótica, semiología, significado connotativo y denotativo, signos, símbolos, iconografía e iconología.</p> <p>Poder aplicar en una actividad, enfocada a las artes escénicas, la narrativa visual del cómic, el grafiti, el performance art y el arte corporal.</p> <p>Saber utilizar los métodos de representación visual del cuerpo y el movimiento dentro del dibujo para su aplicación en una actividad de dibujo coreográfico.</p> <p>Saber introducir los elementos de la ilustración en un ejercicio de diseño de escenografía.</p> <p>Poder aplicar las técnicas de la ilustración a un ejercicio de diseño de vestuario, maquillaje o mascarar.</p>
Actividades prácticas	<p>Proyecto final practico de ilustración de la puesta en escena donde el alumno deberá realizar una coherente interrelación entre todos los aspectos de una obra coreográfica (maquillaje, vestuario, caracterización, escenografía, cartelería y publicidad)</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Práctica: Poesía visual y su función en la danza y las artes escénicas	10%
Práctica: Publicidad de la danza y las artes escénicas a través del comic y las historietas	10%
Práctica: Dibujar la danza como medio de documentación	10%
Práctica: Diseño de vestuario para una obra del repertorio	10%
Práctica: Ilustración para la danza	10%
Proyecto final de ilustración	50%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Práctica: Poesía visual y su función en la danza y las artes escénicas	10%
Práctica: Publicidad de la danza y las artes escénicas a través del comic y las historietas	10%
Práctica: Dibujar la danza como medio de documentación	10%
Práctica: Diseño de vestuario para una obra del repertorio	10%
Práctica: Ilustración para la danza	10%
Proyecto final de ilustración	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico de la asignatura	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Práctica: Poesía visual y su función en la danza y las artes escénicas	10%
Práctica: Publicidad de la danza y las artes escénicas a través del comic y las historietas	10%
Práctica: Dibujar la danza como medio de documentación	10%
Práctica: Diseño de vestuario para una obra del repertorio	10%
Práctica: Ilustración para la danza	10%
Proyecto final de ilustración	50%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS¹

--	--

11.1. Bibliografía general

Título	La Ilustración en las Artes Escénicas
Autor	FERNÁNDEZ CONSUEGRA, Celia Balbina.LLERENA FERNÁNDEZ Alma. BARBERA HERNÁNDEZ Victor M
Editorial	OMMPRESS

Título	La Representación de la Representación
Autor	GÓMEZ MOLINA, Juan José
Editorial	Cátedra

Título	Divino Escenario
Autor	MERINO PERAL, Esther y BLÁZQUEZ MATEOS, Eduardo
Editorial	Cumbres

11.2. Bibliografía complementaria

Título	De la poesía visual al arte de acción
Autor	FERRANDO, Bartolomé
Editorial	L.U.P.I

Título	El significado en las artes visuales
Autor	PANOFKY, Erwin
Editorial	Alianza Forma

Título	Los graffiti
Autor	CASTLEMAN, Craig
Editorial	Blume

Título	El comic y el arte secuencial teoría y práctica de la forma de arte más popular del mundo
Autor	EISNER, Will
Editorial	Norma

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
--------------------	--

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

¹ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.