

LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO

Guía del Curso

MF1711_3 Dramaturgia, Escenificación y Espacio Escénico para Espectáculo en Vivo

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

OBJETIVOS

En el ámbito de las Artes y artesanía, es necesario conocer los diferentes campos de la Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, dentro del área profesional artes escénicas. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para Participar en el establecimiento del proyecto de la escenografía para el espectáculo en vivo.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. DRAMATURGIA, ESCENIFICACIÓN Y ESPACIO ESCÉNICO PARA ESPECTÁCULO EN VIVO

UNIDAD FORMATIVA 1. DRAMATURGIA Y ESCENIFICACION PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES ESCÉNICAS A LO LARGO DE LA HISTORIA

1. Aplicación de técnicas de análisis de los signos y códigos visuales que intervienen en un espectáculo:
2. - El lenguaje visual en el espectáculo
3. - La dramaturgia y la escenificación como condicionantes del lenguaje visual
4. Claves para la ubicación histórica e identificación de estilos y géneros de los espectáculos en vivo:
5. - Grecia y Roma. El teatro medieval. El teatro de la comedia dell'arte. Teatro isabelino. Teatro clásico francés. Teatro del siglo de Oro español. Teatro e Ilustración. Romanticismo, Realismo y Naturalismo. Teatro Contemporáneo
6. - El teatro y las representaciones escénicas en otras culturas
7. - La música en el teatro. La ópera occidental desde su invención hasta la decadencia en el siglo XX. Formas cultas de los géneros mixtos (cantados y hablados): singspiel, ópera-comique, ballad-opera. La zarzuela. Formas populares de los géneros mixtos: opereta, revista, cabaré, entre otros. Del music-hall al musical anglosajón
8. - La danza: historia y estilos
9. - Otros géneros: revista, circo, pasacalles, teatro de calle
10. - Teatralidad de manifestaciones no escénicas (convenciones, pases de modas, animación del patrimonio, ferias entre otros)
11. Identificación y análisis de los conceptos de dramaturgia y escenificación de un espectáculo
12. Elaboración de la documentación de un proyecto escénico en cuanto a la dramaturgia y su relación con la historia del espectáculo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL DISEÑO ESCENOGRÁFICO: FASES

1. La investigación creativa y su papel en la creación escénica
2. Análisis del papel dramático de la escenografía: relación del diseño escénico con el texto dramático y la propuesta de dirección
3. Identificación de las funciones y responsabilidades del escenógrafo
4. Interpretación de los componentes del diseño escenográfico y su relación con el diseño sonoro, la iluminación, el figurinismo y el diseño de caracterización

5. Reconocimiento del lenguaje del espacio y la composición visual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE REALIZACIÓN DE UN DISEÑO ESCENOGRÁFICO

1. Componentes del diseño escenográfico:
2. - Espacio escénico como elemento de significación
3. - Composición visual
4. - El contexto y la atmósfera en el proceso de la puesta en escena
5. - Materiales y procedimientos
6. Etapas y planteamientos con el director y el resto del equipo artístico
7. Estudio y definición de las necesidades espaciales de acuerdo al movimiento de actores
8. Realización de documentación gráfica:
9. - Bocetos de atmósfera
10. - Diseño de escenografía
11. - Planos de iluminación e implantación de la escenografía
12. - Figurines
13. - Maquetas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECONOCIMIENTO DE CONCEPTOS Y ESTRUCTURAS DEL LENGUAJE MUSICAL EN REPRESENTACIONES ESCÉNICAS

1. Reconocimiento de características de la música a lo largo de la historia
2. Función de la música en las manifestaciones escénicas o en el lenguaje teatral
3. Identificación de las manifestaciones musicales a lo largo de la historia
4. Características del lenguaje musical:
5. - Estructura horizontal: tiempos y ritmos
6. - Estructura vertical: escalas, notas y acordes
7. Clasificación de instrumentos musicales y sus agrupaciones tímbricas
8. Agrupaciones musicales: orquesta sinfónica, tríos, cuartetos, entre otros
9. Reconocimiento de estilos y géneros musicales:

10. - Características melódicas, armónicas y rítmicas
11. Análisis de fragmentos musicales de espectáculos en vivo

UNIDAD FORMATIVA 2. ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS PROYECTOS ECÉNICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO TEATRAL Y LOS ESPACIOS EFÍMEROS

1. Identificación y reconocimiento de las salas de espectáculos:
2. - Configuración y usos: danza, ópera, dramático, auditorios, circo, entre otros
3. - Tipologías y evolución histórica: Grecia y Roma; teatro medieval; Corral de comedias, teatro Isabelino, teatro a la Italiana y otros espacios escénicos
4. Reconocimiento de las características técnicas del escenario a la Italiana:
5. - La sala y el escenario
6. - La torre escénica: el escenario, fosos, galerías y peine
7. - Las cabinas técnicas
8. - Dependencias generales
9. - Equipamiento escénico: sistemas de elevación y suspensión, (tipologías)
10. Tipificación de espacios escénicos polivalentes:
11. - Con configuración de visión frontal
12. - Con configuración de visión a ambos lados, (pasarela)
13. - Con configuración de visión a tres lados, (teatro Isabelino)
14. - Con configuración de visión a cuatro lados, (arena o circo)
15. Identificación de las arquitecturas ligeras amovibles: escenarios modulares, gradas, trusses y andamios
16. Planificación de espacios y servicios para la representación en espacios no preparados
17. Reconocimiento e identificación de las normativas aplicables a la seguridad del público, protección contra incendios y Planes de Evacuación
18. Interpretación de la ficha técnica del local o espacio

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS

HUMANOS Y TÉCNICOS DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

1. Interrelación del maquinista y el escenógrafo
2. Características técnicas del escenario y la sala, referentes a la maquinaria escénica:
3. - Foso de músicos: plataformas practicables o móviles
4. - Embocadura: medidas máximas y mínimas de apertura y cierre de embocaduras; tipología de Draperías de embocadura; telones cortafuegos
5. - Transformaciones de sala en escenario y viceversa: prolongaciones modulares manuales o mecanizadas
6. Identificación de los elementos y tipologías de las diversas partes del escenario a la italiana relacionados con el trabajo del maquinista:
7. - Características técnicas del escenario: espacio escénico, hombros y chácena
8. - Tipos y características técnicas del foso y contrafoso de escena
9. - Telar: galerías y peine
10. Funcionamiento y tipologías de los equipos y elementos de la maquinaria:
11. - Elementos fijos y elementos móviles
12. - Elementos auxiliares de la maquinaria. Elementos de suspensión (cuerdas y cables), material móvil, motores
13. - Equipos de maquinaria en el escenario tradicional
14. - Equipos auxiliares de la maquinaria escénica
15. - Draperías escénicas: telones, patas y bambalinas
16. Aplicación de las técnicas de trazado de visuales para realizar el aforado de la escena

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS DE LA UTILERÍA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO

1. Interrelación del utilero y el escenógrafo
2. Características técnicas del escenario y la sala, referentes a la utilería:
3. - Foso de músicos: atriles, sillas y mobiliario específico
4. - Embocadura: decoraciones específicas para eventos, (florales, mesas con mantelería,

entre otros)

5. - Transformaciones de sala en escenario y viceversa: mobiliario específico
6. Elementos y tipologías de las diversas partes del escenario a la italiana relacionados con el trabajo del utilero:
7. - Características técnicas del escenario: espacio escénico, hombros y chácena
8. - Tipos y características técnicas del foso y contrafoso de escena
9. - Telar: galerías y peine
10. Tipos de elementos auxiliares de la utilería: armarios de almacenaje, estanterías móviles, percheros, entre otros
11. Materiales y equipamiento para el atrezzo de elementos de utilería
12. Material de Bellas Artes:
13. - Textiles
14. - Madera y metal
15. - Herramientas y utensilios manuales y eléctricos
16. Tipos de construcciones elementales propias de la utilería:
17. - Modelado y moldes
18. - Reproducciones en distintos materiales
19. - Texturas y acabados. Imitación de materiales
20. Reconocimiento de la utilería de escena, de personaje y efectos sonoros
21. Implantación de la utilería: planos, croquis, fotografías, documentación del libreto, marcado del escenario, entre otros
22. Tipología de ropaje escénico: materiales y utilización en escena

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN ESPECTÁCULO EN VIVO. ORGANIZACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN

1. Fases de las que se compone el proceso de un espectáculo en vivo: preproducción, producción y explotación
2. Definición de la disciplina artística, equipo creativo, técnico, técnico de producción y gestión
3. Diseño y estructura de la producción según la disciplina artística: organigramas de estructura y diagramas de actividad, entre otros
4. Planificación de la actividad y recursos: artísticos, técnicos, administrativos y de

gestión en cada una de las fases

5. Preproducción: idea, definición del proyecto, diseño de la producción, planificación de los recursos en cada una de las fases
6. Producción ejecutiva: seguimiento de la planificación, realizaciones, ensayos, estreno
7. Planificación de la explotación del espectáculo: estreno, plaza, gira y bolos, entre otros
8. Planificación y gestión del cierre de una producción
9. Reconocimiento e identificación de la estructura de las empresas de explotación de los espectáculos en vivo:
10. - Sectores que lo configuran: público, privado y privado alternativo
11. - Estructuras orgánicas, procesos y dinámicas
12. Organigrama funcional y jerárquico. Equipo artístico y técnico
13. Reconocimiento del marco legal de la actividad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ADAPTACIÓN DE LA MAQUINARIA Y UTILERÍA EN EL JUEGO ESCÉNICO DE UN ESPECTÁCULO A UN NUEVO ESPACIO

1. Adaptación de la escenografía a los nuevos espacios de compañía en gira:
2. - Determinación de las variables del proyecto artístico
3. - Elaboración de documentación técnica relativa a la maquinaria y utilería para la gira
4. - Negociación con el local de acogida
5. - Adaptación de planes de producción y coordinación con otros colectivos
6. - Coordinación de actividades preventivas relativas a la compañía en gira
7. Adaptación de la escenografía de una compañía de acogida en el teatro:
8. - Elaboración de la ficha técnica de utilería y la maquinaria
9. - Negociación con la compañía en acogida de los aspectos técnicos y de seguridad del montaje de la utilería y la maquinaria
10. - Adaptación de planes de producción y coordinación con otros colectivos
11. - Participación en los ensayos y funciones

C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga

Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941

www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es