

Curso 2019-2020

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

RESAD Centro público

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE PENSAMIENTO DIAGRAMÁTICO E INVESTIGACIÓN CREATIVA

Titulación

**TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de junio)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2019

TITULACIÓN: Título Superior de Arte Dramático.
Todas las especialidades
Decreto 32/2011 de 2 de junio

ASIGNATURA: PENSAMIENTO DIAGRAMÁTICO E INVESTIGACIÓN CREATIVA

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativa (O).	
Carácter	Teórico-práctica.	
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Todas	
Materia	Practica de Escenografía.	
Periodo de impartición	Semestral. Segundo semestre.	
Número de créditos	3 ECTS/75 horas	
Departamento	Plástica teatral.	
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
Alicia Blas Brunel	alieye30@gmail.com

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Competencias generales
Utilizar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas.
Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

Competencias específicas

Conocer los principios generales del pensamiento diagramático y sus aplicaciones en las artes escénicas.

Aprender a analizar la información y la documentación para realizar gráficos y diagramas a partir de ellas.

Estudiar la utilización de diagramas, paneles de concepto y presentaciones en el proceso de diseño.

Considerar la importancia de concebir, desarrollar y diseñar un portfolio personal, en la construcción de una personalidad creativa madura y autocrítica.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Descriptor:

Analistas y diseñadores, encuentran en los mapas diagramáticos un instrumento básico de trabajo, cuya aplicación induce unos modelos de pensamiento muy operativos; ya que buscan la claridad, al mismo tiempo que estimulan la creatividad, y dan un gran margen de libertad artística, gracias a su esencialidad.

Antes de pensar en cómo diseñar algo, debemos tener claro qué y porqué. De ello trata la investigación creativa. El espacio físico y su técnica son importantes, y representan la forma en que las visiones de escenografía, dirección, dramaturgia o interpretación actoral serán utilizadas; pero no deben ser tenidas en cuenta para limitar el pensamiento. Plantas, telones y cambios de escena tendrán su lugar en el ilimitado mundo de la imaginación; pero será más tarde.

En esta asignatura se situará en una posición de privilegio a la imaginación soñadora, abstracta y abierta, que permite superar el primer obstáculo de la autocensura creativa. Fomentando vías de conciliación entre las palabras y las imágenes, a través del desarrollo del pensamiento diagramático. Gracias a cuya mediación se aprenderá la esencia de un concepto, se seguirá el desarrollo de una idea y se mostrará a otros, para su crítica, valoración y enriquecimiento.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio	
I.- Introducción: El pensamiento visual	Tema 1. Pensamiento visual y artes escénicas	La especificidad del hecho teatral. El pensamiento visual. La triple dimensión de la comunicación.
	Tema 2.: Pensamiento diagramático, significación plástica e inteligencia espacial.	Lenguaje icónico, verbal y escrito. <i>El ojo interior.</i> Expresión y comunicación.
II.- La investigación creativa como viaje de descubrimiento	Tema 3. Inspiración, investigación y documentación en el proceso escénico.	El proceso creativo Mirar, ver, imaginar y mostrar Arquetipos universales y marcos visuales
	Tema 4. Inspiración, generación y descubrimiento de nuevas ideas	Investigación e interpretación: un rol dual. La visión escénica. Documentación, defensa y presentación de ideas.
	Tema 5. Desarrollo de conceptos mediante ideas visuales	Análisis de conceptos y formulación de hipótesis. Confección de diagramas, escaletas y tablas de trabajo. Imágenes interinas, desgloses y paneles conceptuales.
	Tema 6. Presentación y defensa de conceptos	Libros de proceso y creación. Maquetas, croquis, esquemas y bocetos.

	mediante herramientas visuales	Presentación de ideas finales y modelización.
III.- Diagramas, mapas mentales y marcos visuales en el desarrollo de ideas	Tema 7. Diagramas	Tipologías Etapas y planteamientos. Contextualización cronológica y ejemplos prácticos.
	Tema 8. Mapas mentales	Tipologías Etapas y planteamientos. Contextualización cronológica y ejemplos prácticos.
	Tema 9. Marcos visuales	Tipologías Etapas y planteamientos. Contextualización cronológica y ejemplos prácticos.
IV.- El arte de presentar (se)	Tema 10. Entre el <i>ojo interior</i> y la <i>autoría social</i>	La presentación como autobiografía

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas	a: 12 horas
Actividades prácticas	a: 16 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 12 horas
Realización de pruebas	a: 5 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 10 horas
Preparación de prácticas	b: 15 horas
Preparación de pruebas	b: 5 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a+ b = 45 + 30 = 75

8. METODOLOGÍA

El método didáctico que sigue la asignatura Iconografía y mitología en el espacio escénico intenta garantizar el conocimiento que responde a sus objetivos-meta desde una óptica predominantemente práctica, dirigida a la formación de futuros/as creadores/as escénicos. Y no tanto a la de teóricos y/o eruditos.

Los distintos temas en que se vertebra la asignatura serán abordados en un aula taller, eminentemente participativa, siguiendo la técnica metodológica de la indagación guiada y el aprendizaje mediante proyectos.

A partir de las figuras míticas propuestas se estudiarán distintas interpretaciones históricas, y se analizarán las distintas fases de los procesos seguidos en la construcción del espacio escénico relacionado con las mismas, en distintas épocas y contextos. De forma complementaria y paralela, se plantearán ejercicios prácticos adaptados a las especialidades del alumnado, y se seguirá el análisis comparado de los sistemas metodológicos utilizados por grandes creadores. Resaltando la influencia de la investigación creativa en el resultado de estos.

Actividades teóricas	Introducción teórico-conceptual a la temática, apoyada por material audiovisual y/o lecturas seleccionadas, y presentación de ejercicios a realizar.	
Actividades prácticas	Dependiendo de la materia a tratar, desarrollo de un ejercicio práctico, análisis, investigación o estudio plástico de forma individual o como parte de un colectivo previamente fijado.	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia activa a las Jornadas, charlas, exposiciones y actividades organizadas por el departamento y/o propuestas por la profesora de la asignatura.	

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación será continua, integral, individualizada y orientadora y tendrá en cuenta el grado de adquisición y consolidación de las competencias definidas en este programa.

De acuerdo con el artículo 5 de la Orden 4396/2010, de 13 de agosto, “No se podrá evaluar al alumno en una asignatura si, previamente, no ha superado la correspondiente de igual denominación e inferior cardinal, o aquella con la que tenga establecida prelación”.

Según se indica en el DECRETO 32/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático, “las calificaciones se expresarán numéricamente de 0 a 10, con expresión de un decimal, y siguiendo, en todo caso, lo que se indica al respecto en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2010, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.

La calificación será de 0 a 10, siendo la nota comprendida entre 0 y 4'9 suspenso, 5 y 6'9 aprobado, 7 y 8'9 notable y 9 y 10 sobresaliente.

Podrá concederse “Matrícula de Honor” a aquellos alumnos que, habiendo obtenido la calificación de 10, hayan demostrado un excelente aprovechamiento académico y un especial esfuerzo e interés por la asignatura. El número máximo de Matrículas de Honor que pueden concederse será de 1 por cada 15 alumnos.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Asistencia y participación en clase, y memorias, individuales y/o conjuntas, correspondientes a dichas actividades.	
Actividades prácticas	Documentación y presentaciones orales y escritas de las investigaciones.	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia y participación a cada una de las dos sesiones de co-evaluación y autoevaluación conjunta a realizar al finalizar cada semestre.	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	Desarrollo de la capacidad investigadora, y grado de riesgo en la elección de soluciones personales (conceptuales, estéticas y técnicas). Capacidad de analizar, controlar y comunicar un espacio escénico con valor significativo de cara a la dirección de escena, la dramaturgia y la semiótica.	
Actividades prácticas	Nivel conceptual y formal de ejercicios e investigaciones, así como de su presentación oral y gráfico-visual. Disposición para trabajar en equipo, respetando a compañeros/as y colaboradores/as y ajustándose a unos condicionantes dados. El rigor en la elección de las técnicas más adecuada para transmitir un tipo de contenidos, la selección de las fuentes de información y la claridad en la exposición de ideas, tanto gráfico-visuales como orales o escritas.	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	El grado y nivel de participación en clase, y la capacidad de análisis y crítica del propio trabajo y de las/los demás.	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia y participación en clase y en las sesiones de co-evaluación	35%
Memoria escrita	10%
Presentación de Investigación individual o colectiva	20%
Resto de actividades prácticas obligatorias	35%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	50%
Presentación de Investigación individual o colectiva	20%
Trabajo de investigación teórico-práctico, sobre un tema propuesto por el/la profesor/a	30%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	50%
Presentación de Investigación	20%
Trabajo de investigación teórico-práctico, sobre un tema propuesto por el/la profesor/a	30%
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
Prueba escrita	50%
Presentación de Investigación individual o colectiva	20%
Trabajo de investigación teórico-práctico, sobre un tema propuesto por el/la profesor/a	30%
Total	100%

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	TEMA 1: <i>Introducción.</i>		
	Actividades teóricas: Presentación del programa y dinámica de ejercicios del curso.	1 horas	0,5 horas
	Evaluación: Asistencia y participación en clase.		
Semanas 2 a 6	TEMAS 2 y 3: <i>Pensamiento diagramático e Inspiración</i>		
	Actividades teóricas: Exposición teórico-práctica de temas y ejercicios a tratar.	1 horas	1 horas
	Actividades prácticas: Realización de Ejercicio de Investigación individual en aula taller.	1 horas	1 horas
	Evaluación: Asistencia y presentación de conclusiones de la investigación.	1 horas	1 horas
Semanas 7 a 10	TEMAS 4 a 6: <i>La investigación creativa en las artes escénicas.</i>		
	Actividades teóricas: Exposición teórico-práctica de temas y ejercicios a tratar.	1 horas	1 horas
	Actividades prácticas: Realización de Ejercicio de Investigación en equipo en aula taller.	3 horas	2 horas
	Evaluación: Asistencia y presentación de primeras conclusiones de la investigación.	1,5 horas	1 horas
Semanas 11 a 14	TEMAS 7 a 9: Diagramas, mapas mentales y marcos visuales en el desarrollo de ideas		
	Actividades teóricas: Exposición teórico-práctica de temas a tratar.	1,5 horas	1 horas
	Actividades prácticas: Preparación conjunta de memoria completa del proyecto conjunto.	1,5 horas	1 horas
	Evaluación: Presentación oral y entrega escrita de proyecto conjunto.	3 horas	2 horas
Semanas 15 a 18	TEMA 10. Entre el <i>ojo interior</i> y la <i>autoría social</i> : La presentación como autobiografía		
	Otras actividades formativas: Exposición teórico-práctica de temas a tratar.	1,5 horas	1 hora
	Actividades prácticas: Preparación de memoria individual en aula taller	1,5 horas	1 hora
	Evaluación: Presentación oral y entrega escrita de proyecto individual.	1,5 horas	1 hora

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<i>El lenguaje visual</i>
Autor	Acaso, María.
Editorial	Paidós. Barcelona, 2006.

Título	<i>The mind's eye. Theatre and Media Design from the Inside Out.</i>
Autor	Kramer, Wayne
Editorial	Heinemann. Portsmouth, 2004.

Título	<i>Tu mundo en una servilleta: Resolver problemas y vender ideas mediante dibujos</i>
Autor	Roan, Dan
Editorial	Gestión 2000. Barcelona, 2010.

Título	<i>Teoría y práctica del proceso creativo.</i>
Autor	Sauter, Silvia.
Editorial	Iberoamericana. Madrid, 2006.

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Formación teatral y complejidad.</i>
Autor	Fediuk, Elka
Editorial	Universidad Veracruzana. México, 2008.

Título	<i>Visuality in the Theatre. The locus of looking.</i>
Autor	Bleeker, Maaiké
Editorial	Palgrave Macmillan. Nueva York, 2011.

Título	<i>El espacio subjetivo.</i>
Autor	Finter, Helga.
Editorial	Ediciones Antes del Sur. Buenos Aires, 2006.

Título	<i>Free Play. La improvisación en la vida y en el arte</i>
Autor	Nachmanovitch, Stephen
Editorial	Paidós. Buenos Aires, 2004.

11.3. Direcciones web de interés

Se facilitará al alumnado durante la explicación de los distintos temas que componen la programación.

1.4 Otros materiales y recursos didácticos

Se facilitará al alumnado durante la explicación de los distintos temas que componen la programación.